

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS**

FACULTAD DE ARTES

**LICENCIATURA EN ARTES
VISUALES**

ELABORACIÓN DE TEXTO

**“ECOS DE LA MUERTE A TRAVÉS
DE LA FLORA”**

**SERIE DE PIEZAS CERÁMICAS CON TÉCNICA
RAKÚ**

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES**

PRESENTA

MARÍA DE LOURDES GARCÍA VILLAFUERTE

ASESOR

MARCO ANTONIO SÁNCHEZ DAZA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
29 de Septiembre de 2022

C. MARÍA DE LOURDES GARCÍA VILLAFUERTE

Pasante del Programa Educativo de: LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

"Ecos de la muerte a través de la flora"

Serie de piezas cerámicas usando fragmentos de la flora de Chiapas

En la modalidad de: Elaboración de Textos

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Lic. Ezechiel Hascoet Tual

Lic. Francisco Bersain Sánchez Morales

Dr. Marco Antonio Sánchez Daza

Firmas:

c. c. p. Expediente

ÍNDICE

Introducción.....	3
Justificación.....	7
Planteamiento del problema.....	8
Preguntas centrales.....	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Capítulo I. La flora en la cerámica	
1.1 La cerámica como medio de expresión artística.....	10
1.2 La naturaleza muerta en la cerámica.....	14
1.3 Naturaleza y filosofía.....	17
1.3.1 Pensamientos presocráticos.....	17
1.3.2 Una sociedad contemporánea.....	20
1.3.3 La metafísica de Tales de Mileto.....	25
1.4 La muerte.....	26
1.4.1 Tipos de muerte.....	29
1.5 ¿A qué le llamamos eco?	30
Capítulo II Antecedentes artísticos	
2.1 Isadora Cuellar.....	31
2.2 Lourdes Riera.....	33
2.3 Alberto Bustos.....	36
2.4 La técnica del rakú.....	38
2.5 Willy Verginer.....	41
2.6 Jan Hendrix.....	44
Capítulo III Propuesta artística	
3.1 Desarrollo práctico.....	48

3.1.1 Bocetos.....	48
3.1.2 Preparación de moldes.....	55
3.1.3 Estampados y modelado en barro.....	57
3.2 Avances: Quema sancocho.....	60
3.3 Proceso: Quema rakú.....	67
3.4 Presentación de las obras.....	71
Conclusiones.....	74
Glosario.....	76
Referencias bibliográficas.....	79

INTRODUCCIÓN.

El proyecto “Ecos de la muerte a través de la flora” está conformado por siete piezas de cerámica quemadas con la técnica raku. Aborda el tema de la dualidad, utilizando hojas y flores secas de su entorno. Así mismo juega a través de metáforas visuales para dar a conocer el concepto de muerte y la relación que ha tenido en la sociedad, y como esto ha influenciado en nuestra forma de vivir y de pensar.

La flora ha sido un complemento importante en nuestro planeta y en la sociedad, gracias a ella las investigaciones medicinales y químicas han avanzado mucho, han ido auxiliando nuestra vida, pues hemos hecho de ellas un producto más de nuestro consumo, las encontramos en jabones, velas, lociones y muchos productos más que conforman nuestro estilo de vida.

Cada región dependiendo de sus factores climatológicos y tipos de suelos tiene una cierta vegetación y flora. En Chiapas se puede apreciar una gran variedad de especies, pues el estado es icono de diversidad tanto de especies como de ecosistemas.

Aun sabiendo esto, la agresión hacia nuestro panorama natural no cesa, ya que el estilo de vida que hemos llevado en las últimas décadas nos ha hecho ser más dependientes de las materias naturales, no teniendo un plan específico para su conservación nos ha llevado a vivir dentro de lo que denominamos la crisis ambiental. Esta crisis que debido a ciertos procesos sociales como el comercio y el consumo, donde ya no solo es presentar un producto para nuestras necesidades, si no el hacerlos más prácticos, como es el caso de los plásticos, en donde nos ahorra el tiempo, nuestro tiempo, sin embargo acorta el tiempo del otro, de nuestro ecosistema, esto como un saqueo hacia la misma naturaleza, buscando nuestro beneficio a costa de ella, haciendo migrar a los animales en busca de otros lugares de vida por el deterioro de la fauna y el suelo, poniendo en riesgo de extinción a ciertas especies de plantas y animales y en casos extremos desapareciéndolas de su habitat.

La crisis ambiental es un problema que se vive hoy en día a causa de nuestra irresponsabilidad, pues no es solo lo nuevo en la industria del mercado, que en gran masa alteran nuestra vida y la de nuestro ecosistema, sino el consumo masivo y el que se hace después de consumirlos. Nuestro estilo y forma de pensar se ha vuelto materialista, desechamos en gran medida nuestros objetos aun cuando su tiempo de vida en el planeta es más largo del que pensamos, en pocas palabras cada año se generan toneladas de basura que no desaparecerán en poco tiempo, que contaminan suelos, aire, agua y nuestra vida, el ser poco solidarios ante lo

desconocido como lo es el medio ambiente, nos ha llevado a sobrepasar el límite donde no solo dañamos a los demás que no somos nosotros sino todo lo que está dentro, pues el vínculo ser humano-naturaleza tal parece no está entrelazado, sino separado, pensando de una forma humanística e individual donde nos dañamos a nosotros mismos y así conforme nuestros actos ante el otro ser, vivimos nuestra propia extinción.

El impacto de la educación ambiental es baja, según algunos biólogos del jardín botánico de Tuxtla Gutiérrez esto se debe a la falta de costumbre y de interés con el que crecen las personas, haciéndolas inconscientes de las afecciones que tendrían nuestras acciones hacia la naturaleza. El desinterés que inicia desde casa, como en la escuela o de parte del municipio, puesto que el tema de basura no ha sido un tema de suma importancia más que en épocas de lluvia, donde los ríos pueden desbordarse y las alcantarillas se obstruyen debido a la cantidad de basura. Hasta hace poco se implementaron en la ciudad los botes de basura con la intención de reducir las bolsas plásticas y mantener limpia esa área, así como los tanques de depósito para botellas PET.

Cuando hablamos de flora hablamos de vida, pero cuando esta se encuentra seca, o bien como la denominamos, muerta, su concepto cambia, su aspecto y propiedades físicas también lo hacen, entro en una visión de ¿qué es lo muerto? ¿A qué le llamamos muerte?

Aunque muchos personajes en la historia han reflexionado ante este suceso natural, la pregunta siempre permanecerá abierta pues solo podríamos compartir opiniones pero no concretar verdades.

La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente.

François Mauriac

De forma general para la sociedad se define como un suceso natural donde nuestras funciones vitales desaparecen, sin embargo algunas personas tienen sus propias conclusiones, como otra vida después de esta o la conversión de nuestra energía, misma que le ayuda al mundo a subsistir. Este suceso se aborda desde distintas ideas en donde la religión, la cultura, las

creencias y las experiencias conforman la percepción que un individuo llega a tener sobre el suceso de la muerte.

La muerte es una quimera: porque mientras yo existo, no existe la muerte; y cuando existe la muerte, ya no existo yo.

Epicuro de Samos

En el proceso del barro para convertirse en cerámica también se ve un proceso de muerte y vida, pues el barro, una materia llena de agua, a lo que Tales consideraba vida, es moldeado y cocido a una temperatura elevada hasta quemar la pieza, adquiriendo un color nuevo y solidificando sus propiedades. Se vuelve un objeto de nuestro uso, una pieza de nuestra vida, en donde le agregamos un valor y un sentido.

La historia de la cerámica ha evolucionado con el tiempo y aunque una de sus funciones principales no ha cambiado, como lo es su belleza por su utilidad, su producción por objetos domésticos o decorativos, si bien se han explorado otras nuevas formas de expresión como lo es el caso de su cercanía con la escultura, que aunque siempre ha estado ligada desde los pueblos prehispánicos donde eran realizadas esculturas con formas humanas o amorfas que según investigadores representan procesos de su vida, como es el caso de la Venus de Willendorf a quien asocian con el tema de la fertilidad y la belleza femenina.

La escultura ha tenido una evolución en su historia, en donde su concepto clásico ha ido cambiando, proponiendo nuevas ideas, abstrayendo formas y buscando inspiración en otros sectores, no solo en lo humano. También se ha abierto a nuevos materiales de trabajo, es en donde la cerámica ha sido incluida, pues el barro pasa a ser un material para la expresión artística, y es que no es como si nunca lo hubiera sido, el barro ha tenido gran importancia en la vida artística, muchos artistas como Picasso realizaban maquetas con este material pero nunca era el material definitivo. Debido al imaginario que se ha tenido en la sociedad de la cerámica y la escultura, se ha creado un cierto espacio entre estas dos, haciendo rangos como si una fuese superior que la otra, cuando es claro que el material se complementa con la disciplina, en este caso la cerámica escultórica.

Actualmente existe el término ceramista, un término muy utilizado por profesionistas que dedican su vida a la expresión cerámica.

Cada vez hay más talleres cerámicos con una visión más amplia de esta disciplina, la cerámica contemporánea ha ido abarcando más espacio en el mundo artístico, artistas como Isadora Cuellar quien tiene otras formas de ver el barro y la complementa con su misma naturaleza, usando paja o semillas para su trabajo. Lourdes Riera y Alberto bustos ceramistas españoles quienes relacionan su trabajo con lo natural, usando sus formas o redactando sus experiencias de vida con la misma naturaleza a través de sus pieza, con grietas y cortes, usando esmaltes y engobes que realcen la belleza de estas misma.

La cerámica vuelve a su origen, la naturaleza, y muchos artistas buscan esta conexión entre las dos. Pero no es solo en el campo escultórico quienes hablan acerca de la naturaleza, sino en todos los campos artísticos, en la pintura o dibujo como una forma de inspiración y práctica, acercarse hacia sus detalles, sus características físicas, su movimiento, en el grabado como lo hace el artista holandés Jan Hendrix quien conecta con la experiencia de lo natural y habla a través de sus vivencias, de estímulos y sensaciones con relación a su obra, instalaciones, grabados y dibujos que comprenden este amplio panorama de que es lo natural.

Este proyecto se centra en encontrar ese equilibrio en donde la naturaleza muerta recobre su vida a través del barro, inspiradas en la flora de mi entorno, hojas y flores secas que habitan en mi diario vivir.

JUSTIFICACIÓN.

Este proyecto busca comprender más el entorno en el que vivo y conocer más de la historicidad que me rodea. En ocasiones pareciese que vivimos a través de fragmentos de lugares diversos del mundo y no nos damos cuenta que donde habitamos tenemos historia.

Los diferentes procesos sociales como la globalización y del comercio pareciese que más que resaltar la multiculturalidad es como si a la conclusión que llegáramos fuera a todos estar de acuerdo en todo, pensar e interactuar de la misma manera. Sin embargo se va perdiendo la esencia, el quien eres se refleja a través de vivencias.

Quiero problematizar ante esta situación, por lo que los fragmentos y las texturas que retomo en mi trabajo son de flora que me rodea, que he encontrado, sentido y observado, quiero evocar a esta sensibilidad que remite a mi identidad y motiva a mi apreciación. Hacer remitir a recuerdos o mensajes, que el espectador pueda entrar en dialogo con la obra, interactúe desde sus vivencias y su pensamiento crítico ante tantos problemas que dicen las textura de la flora muerta, jugar con las metáforas visuales dependiendo de la especie y así buscar una forma de tocar puntos sensibles. Quiero hacer volver a ellos, a través de resonancias, de los ecos emitidos por las piezas, se está perdiendo esta sensibilidad además de que no se estimula o se niega a salir.

El hecho de vivir en una ciudad tan cambiante como la capital del Estado chiapaneco ya dice mucho, pues se ha convertido en una ciudad transitoria más que nada, pues no ha sido la primera ciudad del estado y cuenta con muy pocos recintos históricos, además de contar con diferentes viajeros provenientes de muchos lugares, trayendo más cultura al lugar, muchos solo de paso, otros más para establecerse. Sin embargo las hojas muertas en el piso son estos anhelos moribundos que hablan y mueren dentro del mismo, una actualización de vida, bien se puede pensar en una mejora, son cambios simplemente y puedo decir que se ha perdido mucho la observación, nos han acostumbrado a la rapidez, obtener las respuestas inmediatas. El barro rompe con esto, al igual que la naturaleza y por supuesto algo que es tan subjetivo como el concepto de muerte.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Nuestra sociedad ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ha cambiado su forma de vida con varios descubrimientos que se han hecho, desde nuestro estilo de vivir hasta nuestra forma de pensar, nos hemos vuelto personas con más criterio, hemos construido bases para nuestra sociedad pensando en el bienestar, la educación, la integridad, todo hacia un mejor mundo. Sin embargo toda esta actualización nos lleva a adquirir nuevos estilos o gustos en nosotros, como nuestro consumo diario, nuestro vestir, nuestro calzar, los productos que usamos llegan a abarcar grandes sectores de la población, poco a poco nos vamos unificando en un país o bien de una manera global, nuestra identidad cada vez se ve menos clara, pues llega a ser un tanto superficial.

Las ciudades donde habitamos cuentan una historia, tienen una identidad gracias a los mismos pobladores, como es el caso de mi ciudad que bien es cierto está en vías para ser una ciudad moderna busco rescatar fragmentos de vida a través de la flora que la integra. Apreciar su identidad con base a su flora, esa flora que decora y ambienta cada parte de la ciudad, hojas y flores muertas que he recolectado y busco registrar sus formas y texturas, algunas piezas realizadas por medio de modelado y otras en moldeado. Cada pieza inspirada en un tipo de planta.

Las plantas sienten, escuchan, han sido utilizadas a lo largo de la historia para codificar mensajes ya sea por su color, forma, etc. Cuando hablamos de naturaleza muerta, su información cambia, pues lleva con ella el concepto de la muerte o eso es lo que abarca este proyecto, la relación que tiene la muerte en nuestras vidas, nuestra cultura, creencias y costumbres. Las obras presentadas son un devenir entre la vida y la muerte, con aspectos que desde mi experiencia me llevan hacia este suceso, por ello uso la naturaleza muerta como género en mi obra cerámica.

Este proyecto busca transmitir a todo aquel que pueda visualizarlo, en especial a la población tuxtleca interesada en el área de la biología o ambientalistas.

PREGUNTAS CENTRALES

- 1.- ¿Qué relación quiero crear entre el eco, la muerte y la flora?
- 2.- ¿Por qué abordar el tema desde la naturaleza muerta?
- 3.- ¿Por qué la flora de Chiapas? ¿Qué relevancia tiene?
- 4.- ¿Por qué escultura en cerámica?

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una serie de piezas cerámicas con la técnica del rakú usando texturas y formas orgánicas de la flora muerta de mi entorno, rescatando así, fragmentos de vida del lugar y su historicidad.

OBJETIVOS PARTICULARES

- 1.- Utilizar de referencia la naturaleza muerta en el proceso cerámico.
- 2.- Enfatizar la importancia de la naturaleza y las funciones que nos brinda como sociedad.
- 3.- Explorar nuevas propuestas de expresión en la cerámica contemporánea.

CAPÍTULO I.

LA FLORA EN LA CERÁMICA

1.1 LA CERÁMICA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

La disciplina que conocemos como cerámica conlleva a la transformación del barro y agua en una escultura. El barro o la arcilla como se conoce surge a través de la descomposición de rocas sedimentarias mezcladas con silicatos de aluminio hidratados. Existen dos tipos: la primaria y la secundaria, la primera se encuentra en el lugar donde se ha formado, mientras que la segunda ha sido erosionada y transportada por los movimientos de la tierra y del agua que la llevan a depositarse en otros lugares arrastrando con ella cierta materia orgánica que descompone su estado natural, es por ello que existen diversos tipos de arcillas dependiendo de su factor geográfico.

Esta materia elevada a una cierta temperatura es considerada cerámica, la cual ha sido usada desde el comienzo por los humanos para elaborar utensilios, herramientas y construir viviendas.

La cerámica es parte de nosotros, pues nos ha acompañado en toda nuestra historia. Era utilizada de forma utilitaria, simbólica y apreciativa hasta el día de hoy.

El concepto que se tiene entre cerámica y alfarería cambia con el uso que se le da al material, pues anteriormente se tenía el concepto de artesanías como parte de las artes menores. Poco a poco se fue adentrando al mundo de las bellas artes, tomando en cuenta que grandes artistas como Picasso, Johan miro, Gauguin, entre otros hacían uso de ella para su obra. Después de la segunda guerra mundial empezó a surgir el termino de ceramista, se hablaba de autores cerámicos quienes exploraban más esta disciplina y las técnicas y acabados que podían implementar, tal es el caso de Lucie Rie, Hans Coper, Peter Voulkos, Arturo Marini, Lucio Fontana entre otro.

La cerámica ha cambiado la forma en la cual se puede observar, ha tenido una evolución en su historia pues no solo es un referente del arte popular si no que ha pasado a ser parte de una forma de expresión artística, obtiene más fuerza puesto que es un material que se encuentra

en todos lados y con base a ella puedes identificar el lugar de tu entorno y comprender un poco más como está compuesto.

Voulikos, P. (1971) untitled base/stack [cerámica] Recuperado de: <https://emuseum.mfah.org/objects/86542/untitled>
vasestack?ctx=86a1ab1914fba2e9337a0c03f632a80aa9f95a52&idx=13

Rie, L. (1976) Circa [cerámica] Recuperado de: <https://www.barnebys.es/blog/lucie-rie-el-arte-de-la-ceramica>

Conforme el tiempo, se han implementado nuevas formas de creación a través de este material apostando a algo más que una simple base como el sostén de la pieza, las instalaciones, intervenciones del espacio, las series de transformación hacen que la pieza tenga movimiento crean más que una pieza: un acto.

Fue en Europa donde se empieza a ver este cambio en la cerámica, el cambio de lo tradicional a un campo más artístico, así como la pintura, la escultura, el video y la estampa han tenido una actualización en las técnicas y el papel que desarrollan en la actual sociedad, la cerámica también tendría su convergencia en la expresión interior del propio artista, o en su relación con el material. Surge la liberación del concepto tradicional de la cerámica como objeto funcional y se facilita el desarrollo de una expresión independizada a través de la escultura.

Peréz, G (1999) [cerámica] recuperado de:
<https://gustavoperez.com.mx/wp-content/gallery/obra-anterior/Conferencia-139.jpg>

La cerámica era considerada como un arte menor. A principios del siglo XX surge el término “ceramista” para elevarla a un rango artístico. La contemporaneidad ha tocado a esta técnica y las personas quienes la trabajan, pues la cerámica contemporánea está llena de propuestas hoy en día, existen diversas técnicas ancestrales para su elaboración. Hablar de cerámica es hablar de alquimia, por lo que es inmensa la información que se tiene y podría llegar a obtenerse, pues nunca se sabe que va a pasar y en donde constantemente se experimentan nuevas tácticas.

1.2 LA NATURALEZA MUERTA EN LA CERÁMICA

Cada material cuando se trabaja se acompaña de nuevos conocimientos, para conocerlo hay que entender su contexto, desde su creación hasta su uso en lo cotidiano. La cerámica es arcilla que proviene de la tierra combinada con hierro, en ocasiones dependiendo de la cantidad que esta tenga su color será más intenso, existen diferentes tipos de ella y en cada región utilizan la técnica de distinta manera. Al ser un material que está en relación con la naturaleza vuelve sensible a la persona quien la trabaja.

El termino arte-sano es crear o proponer a través de estos materiales que brinda la misma naturaleza como pueden ser piedras molidas, el carbón, la corteza de un árbol o la misma tierra.

Es adentrarse a buscar en lo que siempre ha estado, comprenderse como individuo. En las diferentes etapas del arte, la naturaleza siempre ha estado presente y es que cuando por alguna razón se siente un agobio increíblemente alto, acudimos al aire fresco, caminar en alguna pradera, ver las hojas caer, etc. La naturaleza nos brinda este descanso del que anhelamos en momentos extremos y el arte es testigo de ello, ya que de alguna manera en la mayoría de corrientes artísticas siempre ha existido un lazo con la naturaleza. Los bodegones por ejemplo, fueron algo que aunque en muchas ocasiones y actualmente algunas personas y escritos la consideran como arte menor, es que un buen artista plástico empieza imitando, copiando la realidad y la naturaleza es alguien que sabe escuchar, estar quieta, es extraordinaria ya que sus formas son tan orgánicas que en diversas épocas han tratado de transmitir su belleza y su fuerza sobre un lienzo o alguna talla.

La mayoría de los artistas si no es que todos en algún momento de nuestras vidas la hemos utilizado para practicar y muchas ocasiones nos perdemos ante ella. La cerámica es una técnica que se usa desde la antigüedad, en todas las civilizaciones fue usada para el mismo objetivo que fue el uso utilitario. La cerámica expresa origen, al igual que la naturaleza, en una quema se mezcla tantas cosas como bien lo es el fuego, la madera, la hojarasca, la tierra, el agua, etc. Es una combinación demasiado viva que el hecho de sentir el material te hace adentrarse a su contexto.

Últimamente hay una tendencia por querer entender a la naturaleza, no basta con apreciarla si no es ver más allá, el mundo en el que vivimos nos ha hecho replantearnos nuestra vida miles de veces, cada generación pasa por esto y la naturaleza es algo que no te da razones, solo está latente, no la puedes cuestionar.

W. Jenni (2017). De la serie “umbel” en Santa Cruz, California [instalación cerámica] 230 flores de umbela con una dimensión de 100’ x 1’ x 2’

Tratamos de mantener las especies de plantas existentes aun vivas, reforestamos hectáreas, creamos proyectos como jardines, terrazas, viveros, hacemos uso de ellas de forma medicinal, espiritual, en consumo de forma aromática, en lociones, velas y jabones, inclusive la incluimos en nuestra alimentación.

Tratamos de darle un aspecto orgánico a nuestra vida, a nuestros hogares, con árboles, macetas o terrarios de ellas, guías en nuestras paredes o bien otorgándoles una parte de la casa, a la que denominamos jardín.

Las plantas dicen mucho, en la época vitoriana eran usadas como decodificadores para pasar información relevante entre personas, reinos, amantes, etc. Su forma, su color, su olor, inclusive existía un comercio de ellas en donde sus semillas o raíces formaban parte de apuestas y ventas, contratos y socios, con ellas se podía crear un buen negocio, eran importantes para los humanos.

Conforme la sociedad ha ido cambiando su aporte para responder las necesidades de vida en la humanidad también.

A lo largo de la historia del arte los artistas las han incluido de una forma o bien simbólica o bien complementaria en sus cuadros de pintura, la cual mucha gente pasa desapercibida. El género de naturaleza muerta para muchos es considerado un arte menor, de poca relevancia, algo para practicar o como decoración, sin embargo las propuestas se quedan muy cortas hasta ahí.

En la cerámica se ha vuelto a retomar esta temática, se ha vuelto a replantear la situación de la flora dentro del arte, buscando manifestar sus formas, rasgos y tonalidades que cada una tiene además de que conlleva a entender su contexto de vida y el nuestro.

1.3 LA NATURALEZA Y LA FILOSOFÍA:

1.3.1 LOS PRESOCRÁTICOS

Entre la naturaleza y la filosofía existe una conexión muy fuerte y es que las dos están ligadas una a la otra.

La filosofía trata de explicar los diferentes cambios o fenómenos naturales y sociales por los que el ser humano ha atravesado en su historia para así poder evolucionar nuestro pensamiento y racionalidad. La filosofía ha hecho grandes aportaciones al mundo que hoy conocemos, gracias a ella podemos analizar mejor las diferentes posibilidades de algún suceso, nos hace reflexionar, cuestionarnos y encontrar un sentido a nuestra vida pues aunque muchos de nuestra especie nacen y mueren en cada momento habitamos el mismo planeta por más de 4.5 miles de millones de años.

Esta ciencia nace entre los siglos V y VI a.c en colonias griegas del Asia Menor: Mileto, Éfeso y Colofón.

La filosofía nace de la libertad de pensamiento, para ello hay que hacer los prejuicios e ideologías a un lado y abrirnos hacia un panorama lleno de posibilidades, los primeros filósofos o bien las primeras personas a quienes hemos denominado con este título parten desde algo que no busca explicaciones pues solo es y existe, la naturaleza.

A estas personas se les denominó con el nombre de los presocráticos, fueron las primeras personas a quienes se les llamo filósofos, también conocidos como filósofos naturalistas pues estaban en busca de respuestas por cuestiones de fenómenos naturales y el origen del universo. Además, desarrollaron una cosmología explicada a partir de la naturaleza (physis) y el cosmos, trataban de abordar temas con relación a la naturaleza, la divinidad, la muerte, la cultura, el sufrimiento, la inmortalidad, entre otras cosas.

En todas partes del mundo las civilizaciones rendían culto a divinidades que tenían una relación con algún elemento natural, ya sea el fuego, el aire, la tierra, el sol, el océano entre muchos más. Grecia que es la cuna de la filosofía empieza por cambiar esta ideología con una nueva línea de dioses a los que denominaban hijos de los titanes, en Grecia ya se contaba con la democracia como forma de gobierno, puesto que las personas tenían más libertades que en otras civilizaciones además de contar con derechos de propiedad, las personas habitaban en pequeñas ciudades de estado independiente separadas por el mar Mediterráneo, quiere decir que estaban

en constante cambio y habían diferencias de cultura e ideologías que cohabitan, las personas emigraban y se adaptaban dependiendo del nuevo pueblo, es así como se empieza a analizar los tipos de pensamientos e ideologías que dan lugar a preguntas sin respuesta, los lleva a analizar su entorno y a plantearse distintas posibilidades haciendo a un lado lo religioso o político y creando así un pensamiento más libre.

Este tipo de pensamiento, en donde se basa en una forma de pensar racional y lógica, hace cuestionarse respecto a los diferentes cambios que los rodea en el mundo. Para ellos la naturaleza explicaba el cambio y el principio de toda unidad.

Es en esta parte de la historia en donde tratan de adentrarse un poco más hacia algo más concreto con más lógica y razón, existe una evolución en donde pasan del mito a la filosofía, pues entre estos dos hay una muy delgada línea, ya que los dos tratan de explicar los mismos sucesos desde un aspecto diferente.

El mito, solo es algo racional, terrenal que debe encajar con el contexto social que se vive, pues debe ser creíble pero no verdadero en su totalidad, nunca llega a explicarlo todo, no es cerrado a sí mismo, narra una historia llena de evocaciones y sugerencias que son sumerge a un mundo con ideas fantasiosas que bien pueden suceder y existir no da una explicación del cómo, simplemente es concreto, la filosofía por otro lado encara la situación yendo más allá de lo que se sabe, planteándose preguntas o situaciones distintas, abarcando todas las posibilidades posibles, prácticamente es un nuevo descubrimiento que busca sus respuestas en su entorno natural, a este proceso se le conoce como especulación filosófica.

Podríamos decir que el mito constituye una defensa del orden establecido, al contrario de la filosofía que se cuestiona, teniendo un pensamiento de cambio reflexivo, tratando de explicar cómo funciona el mundo.

El pensamiento filosófico fue invadiendo poco a poco los terrenos del pensamiento mítico. A partir de Tales de Mileto, quien retoma al mito y logos, los cuales se relacionan, coexisten y complementan uno al otro para dar paso a un nuevo pensamiento entre lo mítico tradicional y lo nuevo racional es que empiezan los denominados presocráticos filosóficos.

Las escuelas de pensamiento presocrático fueron:

- Los jonios
- Los pitagóricos
- Los eleatas

- Escuela de Heraclito
- Los pluralistas
- Los atomistas
- Los sofistas

Cada una de ellas aportó información de estudio para entender conceptos naturales que hasta hoy en día siguen vigentes por confirmaciones de filósofos que surgen después de su historia. Los jonios mencionaban que toda la realidad está constituida por materia y que cada cosa esta conformada por una unidad: como un planeta, un sol, un pueblo, un hogar, etc. Hoy en día incluso nuestra sociedad es materialista pues el mismo pensamiento se ha tornado así, por influencias e ideologías que han cobrado fuerza y persisten en la sociedad.

La escuela de Heráclito consistía en el cambio, el concepto tiempo cobra una importancia relevante en la vida, pues lo que existió ya no existe y lo que existe ya no existirá, esta escuela se centra en el devenir: la vida y la muerte. Y es que todo debe tener un equilibrio, un opuesto que se complementa junto al otro, como el día y la noche que siempre están en constante cambio, un día acaba pero otro comienza o como el negro y el blanco que bien puede representar ausencia también es un todo y es que no se trata de polos opuestos si no del completo que hacen y la función y relevancia que tienen.

1.3.2 UNA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Como ya se ha leído el pensamiento filosófico es latente en el ser humano, pues existe por inercia, esta forma de plantearnos ciertas preguntas, de curiosidad por saber acerca de lo que nos rodea y lo que no vemos, nos lleva a situarnos en un mundo donde para todo existe una razón, un ejemplo claro es la creación del ser humano, que para muchos apuestan por la idea religiosa de saber que hay alguien superior a nosotros y fue quien nos otorgó la vida, también está la teoría de la reorganización de las cosas, la teoría de la evolución por selección natural propuesta por el biólogo Charles Darwin, la llamada sopa primigenia de Alexander Oparin y la explosión del big bang, etc.

En libros, comics, películas y demás, donde se recurre a la ficción se ha creado lo que se piensa puede existir, como son vidas fuera del planeta, vida bacteriana o cosas sobrenaturales pues dependiendo del lugar hay historias que se salen del contexto creíble-normal en la sociedad.

Para hoy en día, el ser humano ha desarrollado la capacidad para hacer uso de todo a su favor. Si lo vemos desde un aspecto biológico el ser humano es puesto por encima de todos, debido a capacidad de razonamiento, nuestra mente es tan capaz que pensamos que todo en el mundo está asignado a nosotros para nuestro beneficio, tal es el caso de lo que comemos, lo que vestimos, los muebles que usamos, todo producto siempre proviene de materia que ni siquiera sustentamos, nos hemos ido apropiando de nuestro alrededor, hemos construido una sociedad técnica-industrial con producción en masa para el abastecimiento no de un pueblo, si no de países enteros, con el tiempo hemos evolucionado nuestro estilo de vida, con una interfaz que sobrepasa lo que éramos hace una década.

La filosofía siempre trata de sobrellevar los problemas sociales que se viven en la cotidianidad: el humanismo, el comunismo, la política, la guerra. El desarrollo de nuestra especie ha llevado a una expansión de modelo civilizatorio industrial, todo esto gracias al desarrollo de medios de transportes, de telecomunicaciones, ensanchamiento de las transacciones económicas y el crecimiento de la población.

Entramos a la era del consumismo, la compra y venta pensando en nuestra comodidad, el sector se vuelve cada vez más grande y la velocidad de entrega son más rápidas, antes para una entrega del medio oriente tenían que esperarse meses puesto que las embarcaciones no eran diarias, ni directas, hoy en día podemos volar de un lugar a otro en cuestión de horas, el mercado grande es el mundial, en los cuales actualmente ciertas marcas se han apoderado del estatus social

por solo portarla independientemente de donde te encuentres, se han convertido en líderes mundiales donde talvez ya no estas comprando el producto si no la marca o estatus que te brinda, reflexionando ante esta situación y el daño que se ha causado inclusive a nuestra especie no de una forma directa, podremos observar la nueva crisis que se vive, una falta de identidad terrible en donde tratamos de ser similares a los demás para entrar dentro del mismo círculo social en vez de apreciar las diferencias que cada uno tiene, de forma física, ideológica, emotiva o por gustos, he aquí la importancia de la historia en nuestra vida.

Una filosofía sin tradición es tan inconcebible como una vida sin tiempo o una civilización sin historia (...) la filosofía verdadera es un convivir con el pensamiento pasado...

Xirau, Ramón.

Cada uno de nosotros tiene una carga de identidad en su ser que ha ido evolucionando conforme sus vivencias si bien es cierto que hay muchos factores que nos ponen a todos al mismo nivel, no significa que seamos iguales, pues esta igualdad podría llegar a cegarnos y no reconocer al otro. En la filosofía la noción de otredad es esta forma de reconocer y diferenciar al otro que no soy yo, reconociendo su existencia y su identidad, con ello asumimos la capacidad para respetarlo, reconocerlo y convivir con lo otro dentro de un mismo espacio.

Ese otro yo, bien puede ser una persona, un animal, una planta, inclusive el mismo medio ambiente. El comportamiento que se tiene con él es importante para la armonía que es lo opuesto a la crisis que se vive.

El hombre es temporalidad y cambio y la otredad constituye su manera propia de ser. El hombre se realiza o cumple cuando se hace otro.

Octavio Paz

Y como bien menciona Octavio en su libro *el arco y la lira* buscamos en el otro lo que no nos atrevemos a desatar en nosotros mismos, cuando nos sentimos inspirados anhelamos ser el otro y cuando lo conseguimos podemos ser nosotros, el yo no solo me representa a mi como individuo si no como especie, sociedad o como un todo. Por ello el poder convivir con

nosotros mismos implica convivir con los demás, el buen vivir está conformado por valores que se practican y nos ayudan en nuestro equilibrio.

La ética ambiental explora la dialéctica de lo uno y lo otro en una construcción de una sociedad convivencial y sustentable.

Enrique Leff

La solidaridad que se practica con el otro nos hace identificar sus diferencias y necesidades y el por qué es importante su función en la sociedad y ecosistema. Y es que cuando hablamos de solidaridad no solo es abrirnos a las demás personas, escucharlas y ayudarlas, ser gentiles con alguien de la misma especie, sino también con los que no comparten nuestra especie, aquellos que no pueden reflexionar ante sus actos y solo se mueven a través de estímulos: animales, plantas, atmosfera; todo esto ha ido modificándose, pero nosotros somos quienes han impulsado a este cambio de una nueva era, el respeto que se tenía en civilizaciones pasadas ha evolucionado en importancia con el otro individuo que comparte mi especie, así como el otro que no.

Hemos acabado con gran parte de la naturaleza del mundo, hay que recordar que la selva lacandona ha perdido dos tercias partes de lo que era anteriormente, la invasión de territorio en áreas protegidas, la quema descontrolada de árboles en lugares prohibidos donde la duración de estos incendios suelen tardar días y la recuperación para estos sectores son muy lentas, el tráfico ilegal de animales exóticos en peligro de extinción, el aprovechamiento masivo de una misma especie que terminamos por extinguirla, no está mal hacer valer nuestra superioridad con las demás especies para nuestra supervivencia en este mundo, pero si no se respeta su ciclo de crecimiento, reproducción o cosecha, tendremos lo necesario y viviremos bien sin dar nada a cambio y para que algo funcione se deben de conocer los dos lados, dar y recibir, talar pero reforestar, consumir pero cultivar. Es parte del equilibrio y nosotros al tener esta capacidad de razonamiento somos quienes tienen que tomar las decisiones asertivas para no caer en el desequilibrio, la crisis y la desesperación social.

Rudolph Bahro menciona que:

Los ecologistas serán al siglo XXI lo que los comunistas fueron al siglo XX

Y es que en el siglo XXI ya no se trata de reutilizar o reciclar las cosas, pues estamos invadidos de tanta basura que es increíble que las potencias mundiales tengan que firmar acuerdos donde esta misma basura sea llevada a países tercermundistas para lidiar con este problema mientras el consumismo está a todo lo que da, con tendencias de modas rápidas o artículos tan frágiles que es necesario adquirir uno nuevo cada cierto tiempo, pues de educación ambiental se sabe muy poco, es más, no se practica.

La basura está conformada de ciertos materiales que no se pueden mezclar ya que entonces no podrían reciclarse y eso llevaría a ser basura inservible, que deberá esperar hasta deshacerse por completo de la tierra lo que llevaría más años de convivencia con esto y lo que se produce y consume cada día.

El sistema para la separación de residuos no es bueno y no se respeta por lo mismo que no saben la importancia y el impacto que tiene.

No se trata de reusar o reutilizar sino más bien de no consumir lo innecesario, tener la costumbre de cargar nuestra propia botella de agua es una práctica que hace tener menos cantidad de pet, del cual muy poco es el porcentaje que se recolecta para su seguimiento, ya que mucho de este material se encuentran varados en lagos, selvas, bosques y demás lugares, donde la misma naturaleza debe adaptarse a nuestro estilo de vida.

En el siglo pasado se pensó en una forma de aprovechar los recursos y valores que provee la naturaleza y utilizarlo para nuestro propio beneficio.

Esta forma de organizar los recursos dio paso a la economía ambiental que podría definirse como el campo de estudio que reconoce el valor del medio ambiente y la actividad económica, y con ello toma decisiones pensando en el bienestar actual y evitando llegar o caer en la crisis social.

También puede verse como una forma de pensamiento de la construcción de una racionalidad cuyo objetivo es hacer producir a la naturaleza y generar satisfactores para nuestras necesidades humanas y así satisfacer demandas.

Para Enrique Leff el proceso económico:

La desnaturaliza, vuelve a la naturaleza materia, objetos de trabajo (...)
Desgaja sus condiciones ecológicas de sus condiciones de sustentabilidad

El plan que se tuvo para la economía ambiental fue aprovechar los recursos naturales, se pensó como un proceso sin límites y conforme pasaron los años la condición humana fue tomando conciencia de lo que todo esto estaba provocando, una devastación global pues los límites se veían cada vez más cerca: el calentamiento global, la deforestación de bosques, la extinción de animales, daños en la vida marina, terrestre y flora. Se empezaron a formar nuevos modelos y paradigmas del conocimiento y es que como bien menciona el ambientalista Leff, de nuestras cinco extinciones anteriores esta es la primera en donde nosotros mismos contribuimos a ella, alterando nuestro propio mundo.

De alguna forma nuestra evolución es notoria, tenemos el poder de decisión aunque eso no significa facilidad pues repercute en nuestras acciones, la crisis se vive y se va a seguir viviendo, esta palabra ha existido desde siempre por que como humanidad hemos pasado varias crisis y eso no significa un final pero deja una marca de un antes y un después, las crisis son momentos de reflexiones, de análisis y de decisiones. De cierta manera obtiene un poder que nosotros mismos le damos, crece de una forma inconsciente y el enfrentarlo después se vuelve cada vez más inmenso, pues la crisis no solo se vive en lo ambiental, lo social, lo global, sino también desde aspectos más individuales como nosotros mismo, nuestras crisis.

1.3.3 LA METAFÍSICA DE TALES DE MILETO

Para Tales de Mileto el agua era el elemento primero de todas las cosas que existen, lo que dio comienzo al universo, los griegos llamaban arjé o arche que significa principio u origen. Creando así, quizá, la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Tales sostenían que la tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota sobre el agua de una forma parecida a un leño razón por la cual la tierra a veces tiembla. Su propuesta menciona que todas las cosas están compuestas por agua, por lo que usando el agua como referente de vida, quiere decir que todas las cosas que existen tienen vida.

Este aporte fue descubierto debido a la mención que le hace Aristóteles en su metafísica, donde Tales de Mileto concibió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace del propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nacen es el principio de todas las cosas.

Por eso concibió tal suposición, además de porque las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas húmedas. Así pues si todo está formado de agua, todo tiene vitalidad, al igual que las propias piezas, sin embargo en la cerámica sucede algo diferente, y es que para que estas estén listas, deben pasar por algunas cocciones, los elementos se juntan y el agua se evapora, esta muerte provocada hace resaltar a la pieza. Como las flores cuando poco a poco van perdiendo su vitalidad se secan, se caen y se reintegran a la tierra, prácticamente vuelven a su origen, por que respetan su ciclo.

Poco a poco a lo largo de la historia las personas van cambiando la forma de pensamiento, van optando por cosas con más rapidez, interviniendo los ciclos de vida en muchos aspectos, un ejemplo muy claro es la tierra, el uso de químicos para generar más rápido el cultivo, la hibridación en los vegetales, mayor pigmentación y tamaño en menor tiempo, esto pensado en abastecer a la población actual, sin embargo una mirada desde otra perspectiva a todo esto, que seguramente tuvo mucho influencia desde la revolución industrial, podemos parar por un momento y observar el cambio que se ha dado y la forma en la que se vive actualmente, lo que se consume, lo que se lee, lo que se respira, todo esto es demasiado industrial.

1.4 LA MUERTE

La muerte es el término del ciclo de vida, un proceso natural como lo es el nacer, a diferencia de ello el nacimiento está lleno de alegrías y sonrisas, o en su mayoría de casos, mientras que la muerte está llena de ausencia, llanto y tristeza. Nosotros no podemos vivir nuestra muerte, pues esto suena muy paradójico, sino que la esperamos y estamos en su proceso ya sea por la edad, por una enfermedad terminal, un accidente o una muerte espontánea.

Es un proceso natural a lo que se le ha buscado cierta explicación, se ha tratado de investigar de una forma científica, dentro de la literatura, en el arte, la filosofía, la religión y en muchos otros aspectos han propuesto diversas conclusiones para tratar de entenderla, sin embargo nada es absoluto, en un aspecto social y físico la muerte es considerada como término del ciclo de la vida, la estática latente del cuerpo que existe en ese mundo terrenal y deja de cumplir con sus funciones por lo que es inservible dejando así solo sus restos. De una forma psicológica o más introspectiva tiene una profunda importancia y significado personal tanto para el moribundo como para sus dolientes Sin embargo... ¿A qué se le llama realmente morir?

Epicuro de Samos mencionaba que

La muerte es una quimera: porque mientras yo existo, no existe la muerte; y cuando existe la muerte, ya no existo yo.

Para muchos religiosos la muerte es un proceso más de nuestra vida, donde nuestra alma pasa a otro círculo de una vida distinta, una transición más que un final. Parte de la cosmovisión de la cultura china que se ha vuelto muy popular es el hecho de la descendencia como forma de vida en la tierra y es que la genética hace que parte de algún individuo siga transcurriendo a lo largo del tiempo, o bien, la transcendencia en un aspecto más global, las grandes obras que se han hecho y han marcado la historia en el mundo. Hoy en día aun estudiamos a personas con grandes aportaciones que han muerto hace muchos años. La inmortalidad es otro tema irreal, es una negación ante lo real, buscando una forma de recuerdo ya sea por descendientes o hechos históricos que hacen remitir a un difunto.

Dependiendo de las creencias, las costumbres, tradiciones, ideologías y demás que conforman nuestra persona, el concepto de muerte se hace propio, pensando en una experiencia que no hemos vivido. Cada día vivimos este proceso, pues nuestra vida o nuestro tiempo se define por nuestra muerte. Hoy en día la tecnología avanzada permite retrasar nuestra muerte a través de

aparatos y terapias médicas, en ocasiones decidimos por nosotros, pues no todos tomamos la muerte de la misma forma, para algunos es un proceso temido pero natural, algunos otros tienen la noción de la transición a otra vida, para otros es el final de todo, pero no por ello dejan de temer y para otro sector la muerte implica el dejar de sufrir.

Desde un punto de vista espiritual la existencia humana es una posibilidad, la muerte una certeza...

Federico Ortiz Quesada

Es verdad que la muerte deja cosas inconclusas, preguntas abiertas o problemas financieros en nuestra vida terrenal, pero para algunos es la paz, el descanso y el martirio que en vida sufrieron. Así como muchos alargan su vida gracias a los avances en la medicina otros dejan de luchar por ella, por el cansancio y la fatiga que les provoca el vivir, tanto por problemas económicos, sociales, de salud o de amor, siendo el resultado de lo que se conoce como suicidios o eutanasia en algunos casos.

O de una forma tradicional como es la celebración mexicana del 2 de noviembre que con una foto y una ofrenda en un altar damos una bienvenida y conectamos los mundos de lo vivo y lo muerto. La muerte se vive de muchas maneras, se nos aparece de una forma distinta a todos, muchos la celebran otros la lloran, algunos la anhelan y otros huyen de ella.

Es algo incierto, esto la vuelve misteriosa y por supuesto su definición cambia dependiendo del lugar, época y comunidad en que se presente.

Además que muchos le atribuyen símbolos, fenómenos, flores o animales, como es el caso de la mariposa *ascalapha odorata*, el árbol de ceiba, las lechuzas, las flores blancas, los moños negros o supersticiones en los sueños, que hacen evocar al concepto de muerte.

Para entender la muerte hay que preguntarse qué es la vida y aunque la forma biológica sea la más sensata de describir lo cierto es que así como todas las cosas vivas o inertes, somos materia, estamos conformados por átomos, moléculas, células, órganos y demás que conforman un todo a comparación de la nada como bien menciona Ramón Xirau:

Todos somos interdependientes, tenemos el mismo origen y el mismo destino (...)

La muerte es necesaria para que todo siga su ritmo, nuestra vida está ligada a la muerte de los otros en una cadena compleja de acciones interdependientes, pues se basan en la selección natural, donde algunos organismos mueren por la supervivencia de otros, quienes obtienen su materia y energía. Es necesaria para la evolución de las especies, nuestra evolución como sociedad, nuestra historia está conformada en las muertes de personajes que han aportado e innovado al nuevo mundo.

Somos por que existimos y aunque sabemos que nuestra muerte es real y vemos morir a los demás no sabemos que sucede después de este proceso en donde la materia solo se transforma, podemos hablar de forma singular, la muerte de un individuo, un poco más categórico la muerte de una especie, o bien de forma global la muerte de un mundo.

Comparados con el sol, aquí todos los fuegos son breves (...) Se acaba cuando se consumen las hojas (...) Pero la muerte es real, como si el sol hubiera terminado lo que vino a hacer.

Louise Glück

1.4.1 TIPOS DE MUERTE

Cada individuo desarrolla una percepción respecto a la muerte, es más común que una persona cercana a una religión piense que este proceso es una parte más de nuestra vida, más allá de lo terrenal, a comparación de alguien más allegado a la física o biología donde estas materias proponen el concepto de energía como vida, en donde la muerte solo es un intercambio de energía para los demás, para la tierra o el ecosistema, pues nuestra vida se conforma por la muerte de los demás. También hay quienes no creen en lo que no conocen, simplemente aceptan un fin, la muerte como final de todo. Nuestro estilo de vida define nuestras percepciones respecto a las cosas, a la vida o a la muerte.

- En la medicina: Se conoce como muerte a la pérdida de los signos y funciones vitales de una persona. Además de que cada órgano que vive dentro de nuestro cuerpo puede morir y dejar de funcionar como es el caso del cerebro, en donde ocupa el nombre de muerte cerebral.
- Biológicamente: La muerte es el equilibrio de la población de cada especie que habita en los ecosistemas. Equilibra el final para unos y el inicio para otros y así evitar una sobrepoblación.
- Social: La muerte pasa a ser un acontecimiento natural a un hecho jurídico, donde a partir de ella surgen derechos y responsabilidades para las personas.
- Legal: La muerte se basa en la rigurosa comprobación de las funciones vitales de un individuo y en su certificación según la ley.
- Cristianismo: Es la separación del cuerpo y alma, una continuación a una mejor vida, con su alma, la cual será juzgada por los buenos y malos actos realizados durante la vida terrenal, para posteriormente otorgarles un pase al cielo o infierno.
- Hinduismo: Morir es el comienzo de una nueva vida a través de la reencarnación, donde el alma vuelve al mundo terrenal en otro cuerpo no es necesariamente humano. Esta decisión la determina el karma como resultado de las acciones cometidas.
- Budismo: La muerte se define como el desprendimiento del cuerpo mental y entra en un proceso para llegar al nirvana, donde la reencarnación es posible pero no anhelada, pues lo que se busca es un ascenso a un reino paradisiaco
- Filosofía platónica: La filosofía es aprender a morir

1.5 ¿A QUÉ LE LLAMAMOS ECO?

Si bien es cierto que el concepto de eco hace referencia a la repetición del sonido creado por un fenómeno acústico que básicamente consiste en el reflejo de la onda sonora en un cuerpo duro, no obstante quiere decir que su definición es cerrada, pues podemos diferir a lo que llamamos eco.

El efecto eco se produce una vez que se refleja el sonido y regresa al lugar de origen con un cierto retardo, de esta forma el sonido lo distingue como otro sonido independiente. El retardo que se necesita para producir eco varía dependiendo el tipo del sonido, los cuales en algunos casos se llegan a deformar tanto que se vuelve irreconocible o se usa de manera simbólica.

La representación del eco es una forma de expresión del sonido, podemos encontrar el eco de varias formas y en varias ocasiones como el eco de nuestra persona, los ecos que producen nuestro cuerpo o nuestro pensamiento al llenarlo con resonancias visuales: recuerdos, sensaciones, sonidos, sabores o sensaciones anteriores.

De acuerdo a la RAE también aborda la imitación o la repetición de acciones de personas que han sido de influencia en nuestra vida, como un antecedente, es un retorno en nuestra línea de vida.

El eco cobra poder a través de la ecolocación, que se encarga de analizar de donde provienen estos sonidos, es una habilidad que llegan a tener varios seres vivos como algunos animales o plantas, en donde inclusive el propio ser humano podría manifestarla.

Esta definición que se tiene de la palabra para referirse a esta resonancia proviene del mito griego de eco y narciso, quien a través de la repetición de las últimas palabras pronunciadas por su amado esta se acercaba más a él, luego de ser castigada con la falta del habla, significa sonido en griego, en latín de significado echo. Utilizamos este término también como una abreviación de lo ecológico o económico al denominar que un productos es eco, quiere dar a entender que su composición material no daña al planeta o lo hace lo menos posible comparado con otros similares en el mercado. Ser eco es una tendencia que se sigue mucho no solo porque ha sido parte de una estrategia en el marketing, si no que brinda una confianza o seguridad de adquirir algo que puede tener muchos usos, un producto reciclado de otros.

CAPÍTULO II.

REFERENTES ARTÍSTICOS.

3.1 ISADORA CUELLAR

Es una artista mexicana egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) enfocada en la producción cerámica.

Cuellar rompe con la forma tradicional de trabajar el barro, como es la masa compactada y volúmenes sólidos, busca en sus creaciones formas orgánicas de la naturaleza y la geometría.

Además de tener un fascinante interés por la luz, pues trata de aplicarla en sus esculturas de una forma bastante curiosa, ya que hace uso de construcciones de caminos, formas y laberintos generados en cada pieza, así pues realiza instalaciones donde la pieza se complementa con el entorno pues las luces y sombras cambian dependiendo el lugar de ubicación

En el proceso de elaboración, Cuellar recurre a utilizar materiales orgánicos como lo son las semillas, gajos de madera, fibras etc., para así mezclarlo con arcilla creando distintas pastas para trabajar. Utiliza varios tipos de arcillas para manipular diferentes temperaturas en la cocción y así experimentar más en este campo artístico, con la plasticidad del material, los matices en las mezclas, dimensiones, etc. Su obra al ser bastante constructivista sale de la esfera en la que está sumergida la cerámica, pues aborda nuevos conceptos y lo mejor es que en el cocción al usar diferentes métodos y temperaturas la obra tiene reacciones interesantes como la textura que deja al consumirse la materia orgánica, o los matices al estar en contacto directo con el fuego.

C. Isadora (2010). De la serie sinapsis arbórea, “torre” [cerámica]. Recuperado de: <https://www.artesproyecta.com/artistas/isadora-cuellar/>

C. Isadora (2006) Laberinto [cerámica].
Recuperado de: <https://www.artesproyecta.com/artistas/isadora-cuellar/>

C. Isadora (2007) Sin título [cerámica] Recuperado de:
http://isadoracuellar.blogspot.com/2011/05/blog-post_11.html

3.2 LOURDES RIERA

Es una ceramista nacida en Anya, Lérida en 1953, residiendo desde los 70's en Teruel, España. Inicó sus estudios en la cerámica en la Escuela de Artes de Teruel.

La cerámica que trabaja se diferencia por la complejidad y la técnica con la que las elabora, el agrietado o roturas que le da inclusive la textura del barro que uso puesto que trabaja con distintos materiales, colores de gres, esmaltes, engobes y arcillas. En las cocciones y técnicas en quema experimenta y utiliza diversa técnicas, reducción atmosférica, controlada, rakú entre otras.

En su trabajo utiliza la naturaleza como medio de inspiración y la cerámica como su medio de expresión. Sus trabajos van desde el área paleontológica y la naturaleza, usa todo lo que encuentra para transformarlas en obras jugando con la textura y plasticidad del material.

Lourdes Riera afirma no tratar e imitar la naturaleza si no de expresar su fuerza y belleza, en cada pieza evoca cierta personalidad y carácter además de que abstrae algunas formas o aspectos importantes de lo natural a la pieza.

Riera, L.(2018) Incandescencia [cerámica] Recuperado de:
<http://www.lourdesriera.com/portfolio-ceramicas-caelles/>

La cerámica es una práctica donde consecutivamente se van aprendiendo cosas nuevas, pues se experimenta con el material que es diferente en cada región.

Es miembro de la Academia internacional de Cerámica en Ginebra (Suiza) y la Asociación de ceramistas en Cataluña ACC.

Su trabajo es sensible al espectador pues en el podemos remitir a nuestro origen, a nuestra naturaleza, en la contemporaneidad a veces se pierde este sentido pues mucho de nuestro consumo es superficial, prestar la atención necesaria y escuchar lo que nuestro entorno nos dice es importante. El contexto del barro es el origen y usarlo como medio artístico es querer entenderlo en estos tiempos.

Riera, L.(2018) Opulencia [cerámica] Recuperado de:
<http://www.lourdesriera.com/portfolio-ceramicas-caelles/>

Riera, L.(2018) Hechizo [cerámica] Recuperado de:
<http://www.lourdesriera.com/portfolio-ceramicas-caelles/>

3.3 ALBERTO BUSTOS

Es un ceramista español autodidacta que encuentra su fuente de inspiración en la naturaleza, ya que para él su trabajo es una forma de honrarla por todo lo que recibimos de ella.

Alberto empezó trabajando la cerámica desde su ámbito tradicional y actualmente apuesta por este cambio a la cerámica contemporánea. Él se propuso observar la naturaleza, transformarla y transmitir lo que ella puede sentir debido a que en la sociedad actual de alguna manera la degradamos constantemente.

Ha trabajado el realismo, pero actualmente interpreta sus creaciones en otras perspectivas ya que para él que una obra pase desapercibida es lo peor que puede sucederle a un artista. Tiene la intención de comunicar, que los espectadores reflexionen, independientemente si les gusta o no, poder generar una reacción a través de su trabajo.

B. Alberto (2014). Tapa [Cerámica] Recuperado de:
<https://www.albertobustos.es/galeria/>

Su trabajo transmite sensibilidad, es contemporánea pues ha escuchado y analizado el mundo en el que habitamos, utiliza sus recursos para generar obras que hablan por estos mismos, pues cotidianamente nos sumergimos en desgracias provocadas en contra respuesta con nuestras acciones, es un hecho que el deterioro del medio ambiente va en aumento por funciones humanas y nuestros habito han tardado mucho en cambiar pues nuestra forma cómoda de vivir es una barrera alta que nos limita pero nunca impide cambiar nuestras acciones por el bien de alguien más o bien de nuestro planeta.

Quizás mi atracción fetal por la naturaleza me empujo contra el suelo para estar fusionado con la tierra, con nuestra verdadera esencia.

Alberto bustos

Ha participado en la 14ª edición de la Feria Internacional de Cerámica Contemporánea (CERCO), en Zaragoza y en el Concurso Internacional de Cerámica de la Alcora en su 34 edición donde fue galardonado con su obra “psique vegetal”

B. Alberto (2014). Apnea.
[Cerámica] Recuperado de:
<https://www.albertobustos.es/galeria/>

B. Alberto (2014) Psique vegetal.
[Cerámica] Recuperado de:
<https://www.albertobustos.es/galeria/>

3.4 LA TÉCNICA DEL RAKÚ

El rakú es una técnica cerámica para quemar esmalte, poco común.

Iniciada por Chôjirô, durante el período Momoyama a mediados del siglo XVI, tiene su origen en las ceremonias de té en Japón.

Según la página del Museo rakú este tipo de cerámica comparte raíces técnicas con la cerámica sancai de la dinastía Ming en China.

Debido a que el padre de Chôjirô, Ameya, era originario de este país y fue quien trajo técnicas sancai de su país natal.

La cerámica colorida basada en el acristalamiento de sancai de tres colores entró en producción en Kioto y sus alrededores, y Chôjirô fue uno de los alfareros que practicaba tales técnicas.

Bernard Leach, menciona en su manual del ceramista que esta técnica antes de ser conocida como rakú ware paso por varios nombres, como lo son:

- Ima-yaki, "ahora productos", cuencos de té que parecían vanguardistas.
- Juraku-yaki, "mercancías juraku" (debido a la cercanía con Palacio Jurakudai).
- Raku- yaki, Raku ware.
- Rakú

Chojiro (XVI). Omokage [fotografía]
Recuperado de: https://www.rakuyaki.or.jp/e/museum/collection/collection_01.html

Actualmente la cerámica rakú es una técnica conocida y practicada a nivel mundial donde al principio la práctica de esta técnica era de uso exclusivo por los integrantes de la familia Rakú, quienes dieron su apellido a esta práctica que fue empleada por ellos de generación en generación trabajando la alfarería y el quehacer de cuencos de té.

La palabra rakú puede significar desde tranquilidad, confort, diversión e inclusive felicidad.

Los objetos de Rakú han desarrollado un método de acristalamiento particular caracterizado por el uso exclusivo de esmaltes negros o rojos monocromáticos, siendo el rojo el color del cuerpo de arcilla con más índice de hierro en su composición.

El artista Paul Soldner en los 60's desarrollo la técnica reducción post- cocción.

Esta técnica propone crear un choque térmico en la pieza, donde al llegar a una temperatura considerada en la cocción alrededor de los 1000°C , Las piezas son sacadas del horno al rojo vivo y son introducidas en algún recipiente con aserrín, hojas secas, paja o algún otro material con efecto combustible.

Luego de unos minutos son sumergidas en agua fría y posteriormente limpiadas.

Este proceso da lugar a inesperados efectos en las piezas, donde el esmalte, debido al choque caliente y frio es craquelado y obtiene una pátina de apariencia antigua, además, las partes de barro cocido se tornan de color negro.

Ha este proceso se le conoce como reducción. En cada cocción los terminados de rakú son diferentes y es esto lo que la hace interesante.

Cuenco [cerámica rakú]. Recuperado de: <https://www.guioteca.com/manualidades-y-artesania/el-raku-la-impresionante-alquimia-de-los-cuatro-elementos-en-piezas-ceramicas/>

El énfasis que se tiene en la cultura japonesa con respecto a la espiritualidad ha continuado impregnando muchos aspectos de vida, llegando a nuestros días, donde actualmente se piensa en los ceramistas como artistas plásticos que usan el barro, sin embargo no muchos llegan a comprender su importancia en el ámbito histórico y cultural.

El rakú es una seña histórica de identidad en la cerámica, así como muchas otras técnicas que han surgido en distintas partes del mundo, puesto que el barro es un material tan versátil que puede llegar a tener

resultados inesperados.

Y es que hay tantas maneras de realizar un rakú que dependiendo la región, maestro e información que consumas puede variar y cada una tiene fórmulas distintas, pues de esta técnica se espera lo inesperado.

3.5 WILLY VERGINER

Es un escultor surrealista nacido en Bressanone, Italia en 1957. Fue estudiante de pintura pero se dio cuenta que la escultura es su medio de expresión. Estuvo en varios talleres de talla en madera y fue ahí donde decidió seguir esta disciplina por su cuenta propia.

Su trabajo cuenta con una forma autentica en donde comparte reflexiones de nuestra vida y consumo y las afecciones que se ven por la poca educación hacia el ambiente, su trabajo está ligado a la conciencia social y ambiental

Cada pieza está realizada por la técnica de talla en madera, a una escala natural, que después es policromada por uno o dos colores. Curiosamente solo utiliza a lo mucho dos de ellos en sus obras y su gama es reducida al blanco, el azul, el verde y el negro.

W. Verginer. [Escultura en madera].
Recuperado de: <https://elhurgador.blogspot.com/2016/10/willy-verginer-escultura.html>

Puede significar que una parte del elemento sobresaliente es transferido e inclusive complementado con el otro, pero el color es un elemento que sin duda carga de simbolismo en su trabajo, como bien puede ser la búsqueda excesiva por el petróleo o la conservación de bosques y reservas biológicas.

Su arte contiene elementos figurativos que generalmente presentan movimiento en sus personajes, son sublimes y excelsos. Se aprecian detalles como pliegues, gestos y arrugas, su obra tiene relación a la escultura clásica intervenida con una carga de contemporaneidad

Es un llamado de atención sobre la relación entre menciona, que somos uno solo que complementamos una pieza y se busca el balance para no caer en un crisis del ambiente que nosotros mismo hemos provocado.

Su trabajo ha sido expuesto en varias partes del mundo como en la 54° Bienal de Venecia

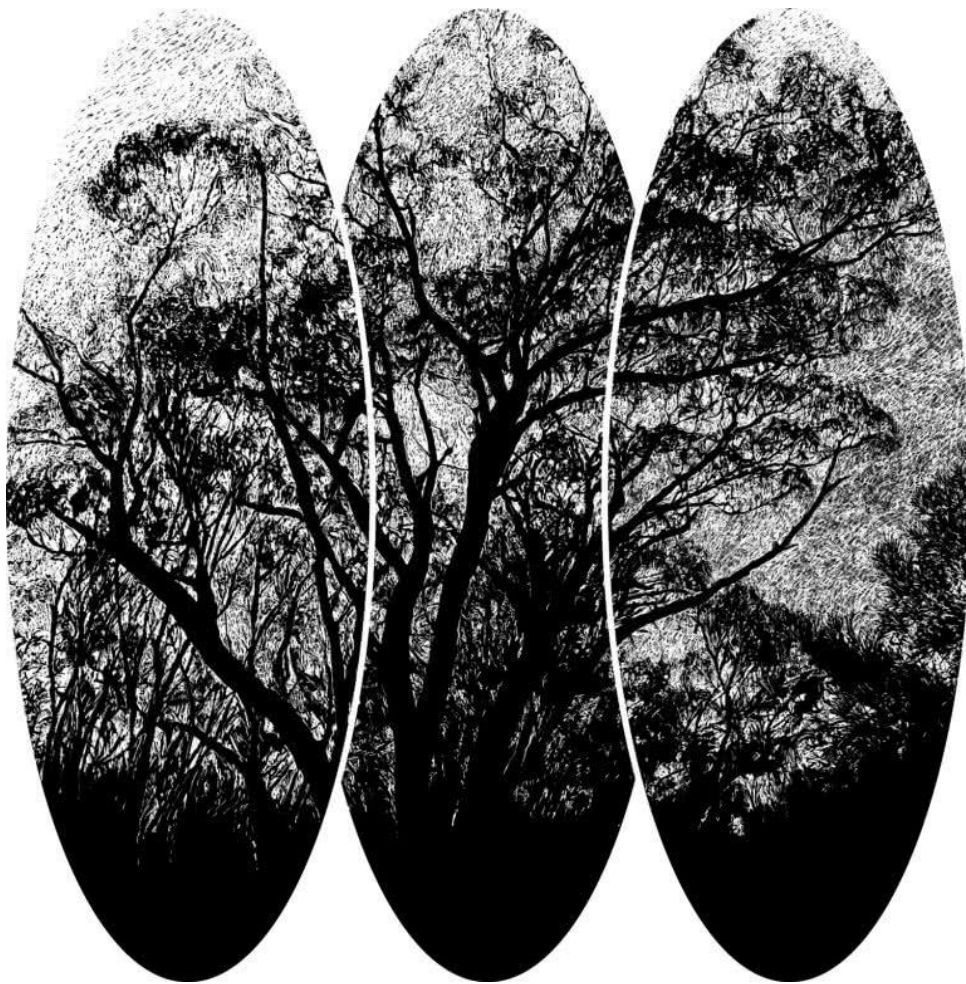
W. Verginer (2009) Recuerdos de una habitación [escultura en madera] Recuperado de:
<https://elhurgador.blogspot.com/2016/10/willy-verginer-escultura.html>

W. Verginer (2019) Ecología balance [escultura en madera]. Recuperado de:
<https://en.mocak.pl/nature-in-art>

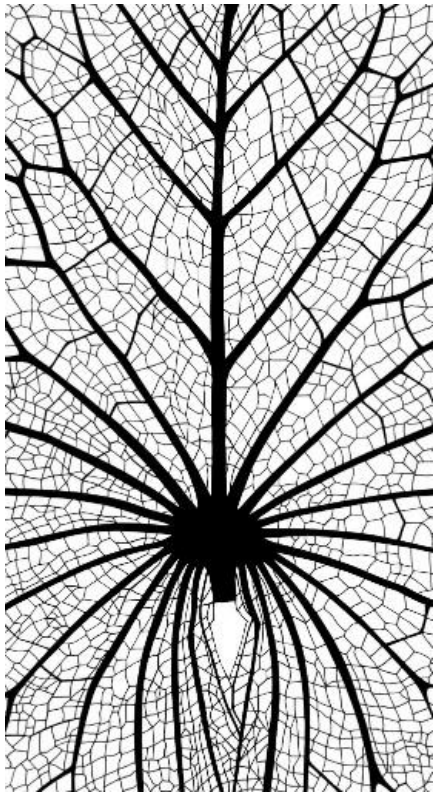
3.5 JAN HENDRIX

Jan Hendrix es un grabador de origen Holandés que reside en México desde 1998, alguien que trabaja con sensaciones y ha hecho exposiciones en México, además de que se toma el tiempo para dialogar con el espacio rescatando algunos aspectos de la botánica, inclusive tiene varios apuntes y dibujos dependiendo del lugar el cual habita.

H, Jan (2015). [Grabado] Recuperado de: <https://www.hoyesarte.com/evento/jan-hendrix-un-romantico-de-la-naturaleza/>

Desde la observación lleva un proceso de traducción de su propio trabajo, para ello siempre dibuja todo lo que propone para posteriormente llevarlo a grabado, esculturas o pinturas. La forma de pensar y reflexionar ante todo o ante nada me es muy grata ya que no solo abarca la botánica como tema, sino que problematiza ante ello y ante la vida, es un viajero prácticamente, pues necesita entender el entorno. Cuando reside en un lugar llega a quedarse algunos meses para tener un análisis más amplio del contexto, utiliza mucho los contrastes, el negro y el blanco puesto que para él es el reflejo, la sensación de estar rodeado de tanta naturaleza, lo verde que vemos se vuelve cada vez más oscuro.

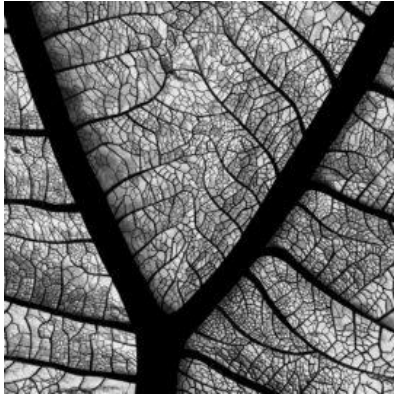

H, Jan (2013). Lotus [grabado]
Recuperado de:
<https://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2015/03/Jan-Hendrix.-Lotus-2013.jpg>

Lleva esta sensación hasta las exposiciones pues utiliza formatos grandes en salas con luz o blancas, no solo aborda el grabado pero es por lo que más se conoce., es interesante pues con algunas líneas y texturas cuenta experiencias de vida en la naturaleza.

También podría aportar que el tema de la dualidad se ve muy integrado en su obra, puesto que es un con-sin, un todo-nada, blanco-negro, vivo-muerto.

En la mayoría de sus obras rescata mucho las nervaduras de las hojas y el contraste que se refleja en ella, puesto que los colores son dados por el propio clima y la luz hace que percibamos los tonos que llegan a obtener, más nunca cae en verdad un color propio para estas.

H, Jan (2011- 2014). De la serie *las nubes* [serigrafía] Recuperado de: <https://janhendrix.com.mx/2016/es/obra/las-nubes/>

Al colocarlas contra luz podemos observar las líneas que siguen sus nervaduras en ellas que son las que se encargan de circular la sabia necesaria para cada extremo de la hoja, en ellas encontramos el transcurso de vida pues conforme al tiempo se vuelven más sinuosa. Pareciese que tal vez todo esto es una interpretación de algo, como lo es un árbol o una hoja pero esto nos lleva a cuestionarnos, a ser más observadores no solo en lo que vemos si no en como actuamos o pensamos. La naturaleza no tiene argumentos pues es y existe y al momento de encontrarla no pedimos explicaciones, nos ayuda y de

alguna u otra forma refresca nuestra mente y alma.

H, Jan. (2012). Hoja, árbol y bosque [instalación] Recuperado de: <https://www.galeriamonicasaucedo.com/publicaciones/jan-hendrix-siempre-en-contacto-con-el-paisaje-/21>

Su instalación hoja, árbol y bosque montada en Cancún 2012 consiste en tres extrusiones geométricas: triangular, circular y cuadrada cortadas en aluminio lacado en blanco debajo de ella se sitúa un espejo de agua que enfatiza la verticalidad de la escultura, al entrar y rondar hace una evocación al caminar entre los árboles, donde solo puntos de luz natural son los que entran entre todo el contraste de hojas

CAPÍTULO III

PROPUESTA CERÁMICA

La propuesta que presento en este documento es la de identidad por medio de los recursos naturales obtenidos en la región. Combinando el objeto de estudio de la botánica con la cerámica. En el día a día que he pasado en esta ciudad; cuando camino, yendo en el automóvil o mirando por la ventana es inevitable para mí observar las hojas de los árboles, las flores, la corteza, cada una es diferente, pero siempre pasa que algunos te llaman más la atención, ya sea por su forma, por su color, inclusive por su olor. En ocasiones cuando una hoja me ha gustado mucho y está en el suelo, la recojo y la guardo. Algunas las pongo en cuadernos cerrados otras simplemente las guardo en mi cuarto por un tiempo. Quería realizar algo con estas hojas, algo que defina este proyecto tanto como mi persona. Había visto videos y piezas con estampado de hojas en barro fresco, pero no quería usar hojas vivas que aún estén frescas, por ello opte por las hojas muertas, aquellas que ya tienen trazadas sus vivencias en todo su ser, el ambiente en donde han muerto es esencial entenderlo puesto que con ello estas hojas se doblan hacia adelante o al contrario, algunas se enrollan y otras simplemente se encojen, para mí estas hojas transmiten memorias de la ciudad que habitan y transformarlas en piezas de barro las convierte en fósiles de su especie.

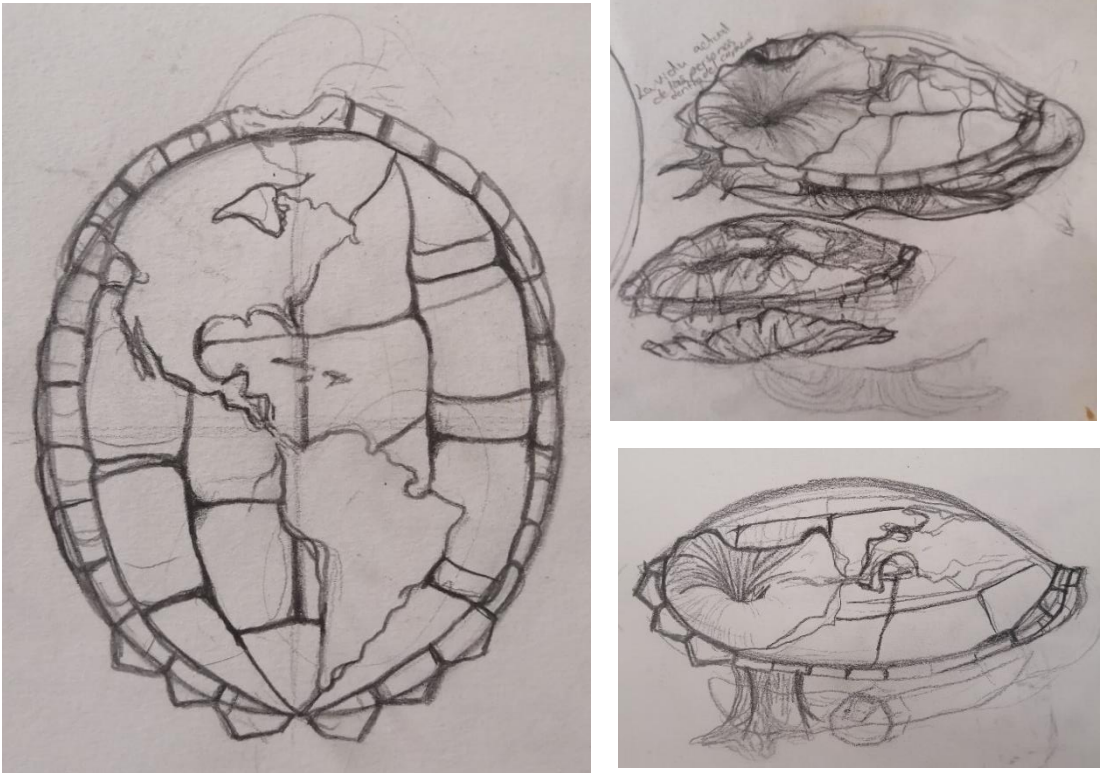

Hojas secas (2020) [Fotografía]

3.1 DESARROLLO PRÁCTICO

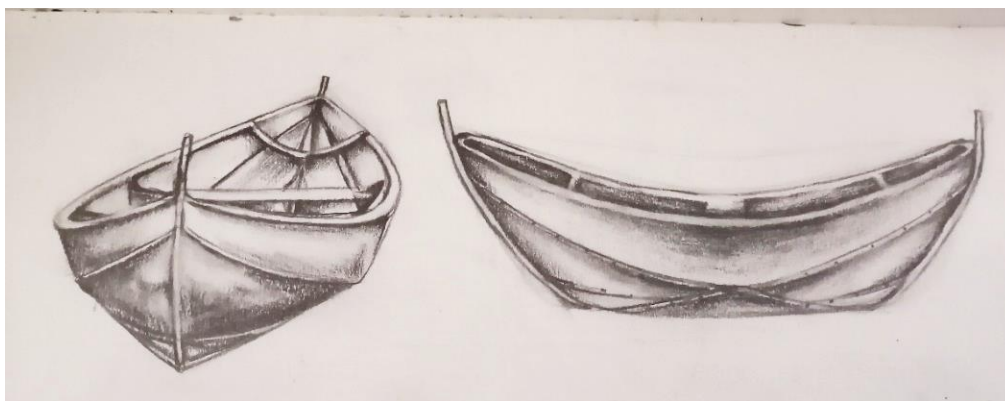
3.1.1 BOCETOS

El equilibrio en la tierra

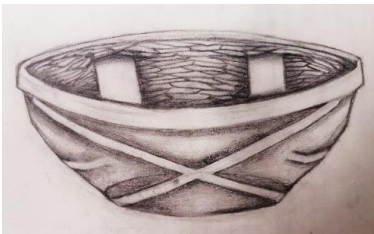
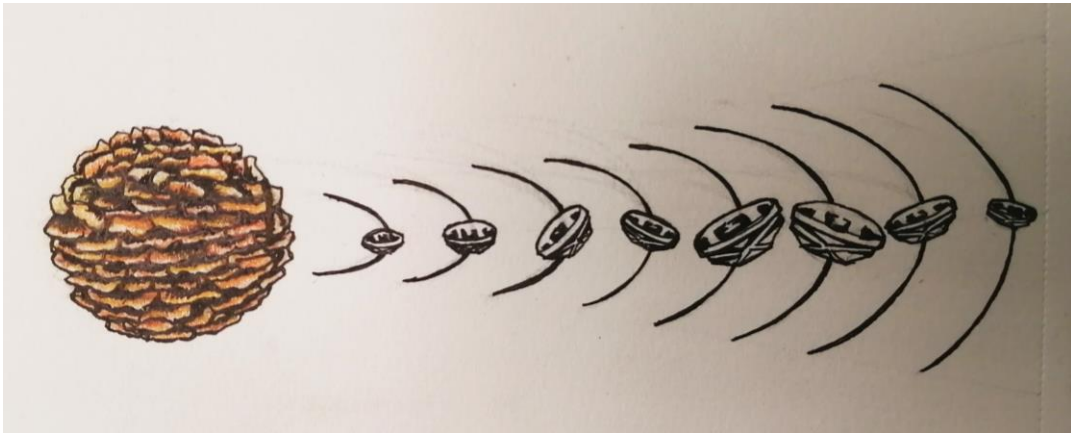
Bocetos a lápiz (2019)

Devenir entre la vida y la muerte

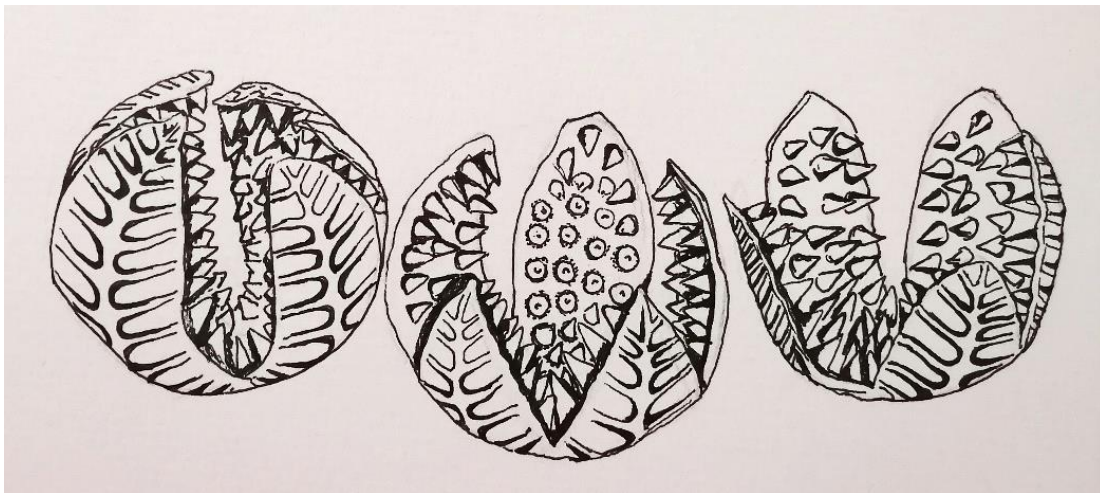
Bocetos a lápiz (2019)

**Planetario de barcos y una flor tagetes erecta (cempasúchil)
como sol.**

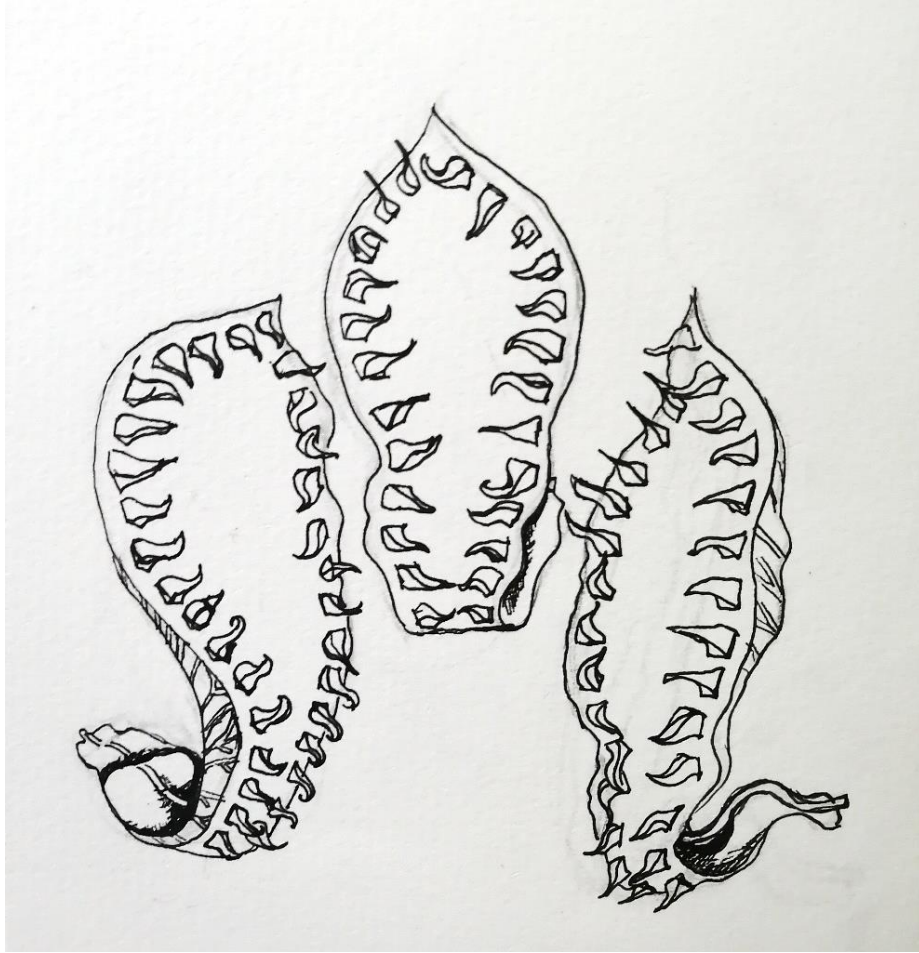
Bocetos a lápiz (2020)

Estrellas carnívoras

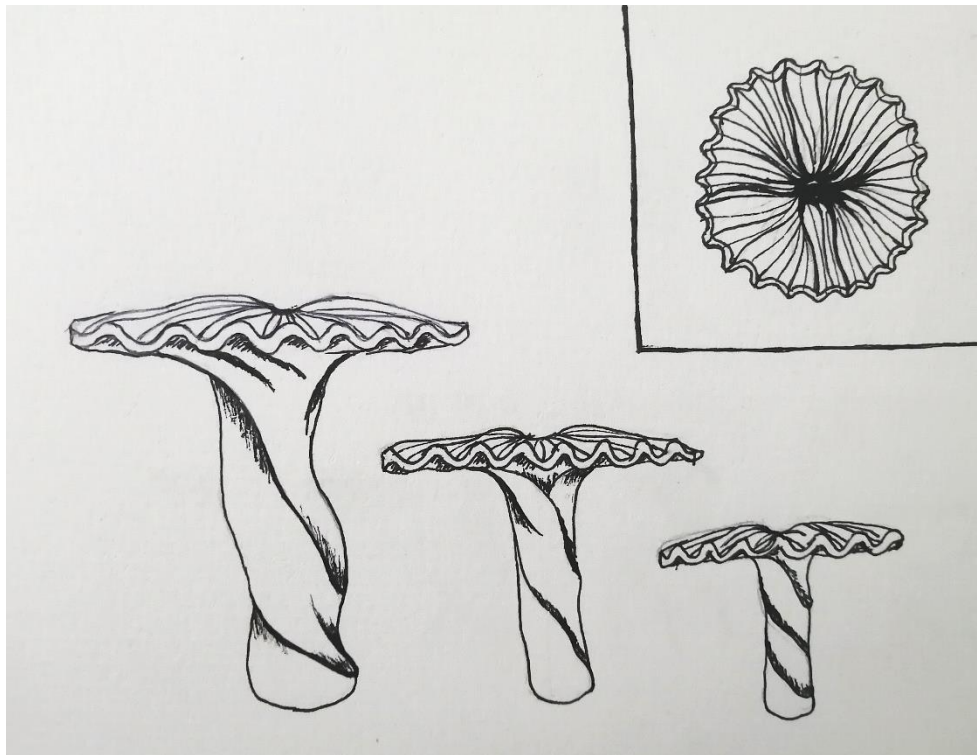
Bocetos con estilógrafo (2019)

Gusanos vagabundos

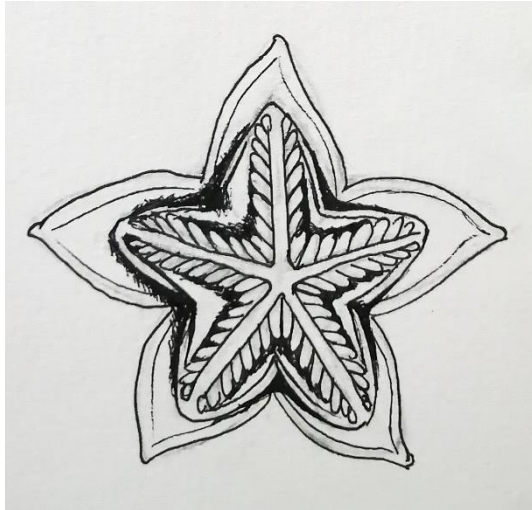

Boceto con estilógrafo (2020)

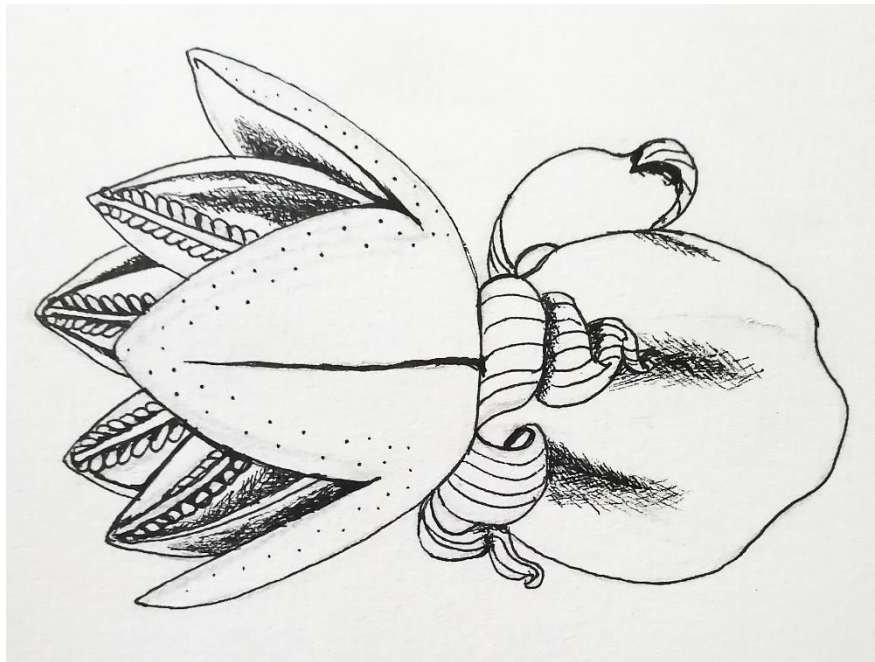
Vida fungi

Bocetos con estilógrafo (2020)

**Flores
moribundas**

Bocetos con estilógrafo (2019)

3.1.2 PREPARACIÓN DE MOLDES

Algunas de las piezas que se presentan en este proyecto tienen estampados de hojas, por lo que se procedió a realizar moldes de yeso para poder obtener un registro de sus formas sinuosas como de sus nervaduras.

- Para ello se hizo una valoración de las hojas en mejor estado evitando aquellas con orificios y grietas, además de revisar que no estuvieran enrolladas y que sus formas permitieran un buen registro.
- Después de ello se les realizó una camilla de plastilina, de manera que conservara la forma natural, brindándole soporte y estabilidad, posteriormente se le añadió un dique de la misma, esta con intención de que el vaciado en yeso estuviera completamente sellado.
- Con ayuda de algunos estiques se sellaron los bordes y se les colocó una pared alrededor de la hoja de aproximadamente 5cm o

hasta rebasar la altura de la forma, esto con la intención de que el yeso alcanzara a cubrir y registrar el molde.

Para realizar el yeso se recurrió a un cálculo visual de proporción, cuanto yeso se necesita para cubrir el hueco:

- En un recipiente se echó la cantidad de yeso y poco a poco se fue agregando agua hasta que el agua llegó a una altura donde sobresalga una ligera montaña de yeso.
- Es ahí donde con las manos revolvemos muy bien, deshaciendo cada grumo que encontramos, se mantiene en movimiento hasta que la mezcla se empieza a sentir un poco pesada, esa es la señal de que el yeso está punto de fraguar.
- Con detenido cuidado se deja caer sobre la hoja, lentamente y de manera organizada de forma que no queden burbujas de aire ni que se destruya el dique, hasta la altura deseada y que logre cubrir toda la hoja.

Se dejó actuar por 1 hora (en el fraguado el yeso se calienta y la plastilina tiende a ser menos sólida por lo que no se movió en el transcurso del tiempo). Luego de ello, se retiró toda la plastilina, se dio vuelta el molde y con cuidado se levantó la hoja, quedando así impregnado su registro en el yeso.

Moldes realizados a lo largo del proyecto:

3.1.2 ESTAMPADO Y MOLDEADO EN BARRO

Después de tener listos los moldes, el siguiente paso fue estamparlos.

Debido a que el barro se compró preparado tiende a tener una carga, que es la arena, de cierta forma ayuda a reforzar el barro, lo hace más resistente, pero para este caso que se busca una cierta delicadeza que pueda registrar pequeñas texturas eso no puede ser de mucha ayuda.

Por lo que al barro se le agregó agua, hasta hacerlo barbotina, después fue colado para quitarle cierta cantidad de arena, o por lo menos las partes más grandes.

Luego de este procedimiento el barro líquido se deja caer dentro de un recipiente de yeso, el cual tiene la propiedad de absorber el líquido, en este caso el agua del barro, secando y volviéndolo menos líquido.

Se esperó alrededor de un día y después se sacó del recipiente. Se volcó sobre la mesa y se amasa bien.

En el amasado se pretende hacer sobre una mesa entelada para poder retirar fácilmente el barro, con unos golpes un poco fuertes se empieza a amasar, existen diferentes técnicas lo importante es sacar todas las burbujas que llegue a tener la masa, de forma envolvente hacia adentro con las dos manos, es la técnica que opte, cuando se cree que ya está lo suficientemente amasado se prueba cortando en partes nuestro barro, con ayuda de un alambre o una hilaza y si en las rebanadas se visualizan algunos huecos se vuelve a amasar por más tiempo, con la

finalidad de no sobre amasar, ya que esto también llegaría a estropear nuestra masa.

Al terminar, el barro se guardó dentro de una bolsa plástica para conservar su humedad y evitar que se seque y así se dejó reposar por un buen tiempo.

Para realizar el estampado:

- Se realizó una placa o tortilla de barro. Para ello forré una tablita con manta, ya que esta tela ayuda a que el barro pueda desprenderse de una forma fácil.

- Con ayuda de un rociador de agua se hidrata por ambos costados de la placa y se alisa utilizando una tarjeta.

- Al tener un grosor de alrededor de 3mm esta recorta por los lados para tener un mejor tamaño para el molde. Con ayuda de una mano se desprende el barro de la manta y con debida precaución se acomoda sobre el molde de yeso.

- Poco a poco se va haciendo presión con los dedos desde la parte interior hasta los extremos del molde de manera que se pueda registrar las formas y contornos de la hoja.

- Seguido de ello con la ayuda de una manta pequeña y doblada se ejerce más presión sobre la pieza, para evitar así dejar rastros de los dedos sobre el barro. Cuando se obtiene un aspecto liso se deja secar alrededor de 20 minutos o hasta que la pieza empiece a desprenderse por sí sola del molde.

- Para este punto considero que es indispensable verificar que el secado sea controlado, debido a que el clima puede cambiar las propiedades del barro y llegar a agrietar la pieza por lo que se puede optar por colocarse una bolsa plástica encima para que sea menos drástico.

Si la pieza amerita una intervención como pequeños dientecllos, como se muestra en la imagen, estos se trabajan desde el molde ya que al desprenderlo de este, la hoja de barro estará demasiado seca para seguirla trabajando.

Cuando el barro va secando se va levantando y cuando los bordes estén desprendidos del molde es momento de voltear y retirar, después de ello se deja sobre una esponja o tela para que la hoja pueda secarse correctamente.

PROCESO DEL MODELADO:

En el moldeado las cosas son distintas ya que como su nombre lo menciona se moldea dependiendo de la forma que deseamos darle, no es necesario un molde si no las herramientas adecuadas para llevar a cabo dicho proceso, como pueden ser algunos estiques y vaciadores.

Se trabajó con barro colado, se amasa y se fueron siguiendo las formas del mismo boceto, para las partes donde se necesitó adherir más piezas, se utilizó barbotina (barro liquido) y se hidrataba cierto tiempo. El tiempo que no se trabajó y estuvo en el proceso se cubrió con una bolsa plástica para evitar que se seque y poder seguir con el trabajo hasta terminar.

LA FLORA EN AMÉRICA

Fig. 1 y 2. Caparazón de tortuga cocodrilo con un mapa del continente americano

En la cosmovisión maya se tenía la creencia de que la tierra flotaba encima del lomo de un Caiman o de una tortuga, cabe recalcar que estos animales son anfibios, por lo que eran considerados dioses de la muerte, pues podían estar en la tierra como en el agua, en la vida como en el más allá. Utilicé como referencia el caparazón de una tortuga como un símbolo de hogar, la flora que la atraviesa es la forma en la cual nuestras antiguas civilizaciones tuvieron una ruptura en su historia. El árbol que se encuentra al centro hace alegación al árbol de ceiba considerado el árbol más importante en la cosmovisión maya.

EL DEVENIR ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Fig. 3 y 4. Hojas de almendro hechas con pasta cerámica 931

Hojas hechas con pasta cerámica a través de moldes de yeso de las hojas de almendro, árboles típicos de la región, donde habitan colmenas de avispas y abejas.

Fig. 5. Barcos hechos de barro rojo, uno de ellos en reducción

PLANETARIO DE BARCOS

Fig. 6, 7 y 8. Barcos de barro y una flor elaborada a través del apilamiento de varias placas de barro de mayor a menor tamaño.

ESTRELLAS CARNIVORAS

Fig. 9, 10 y 11. Hojas de estrellas carnívoras

Hojas de estrellas con dientes por dentro. Utilizando metáforas con respecto a las estrellas ellas pueden comerse unas a otras, son necrófagos (se alimentan de cadáveres de animales) además que se regeneran, no tienen cerebro ni cabeza, sin embargo tienen un sistema sensorial que les permite moverse y camuflarse dependiendo de la situación en que se encuentren.

GUSANOS VAGABUNDOS

Fig. 12 y 13. Gusanos vagabundos

Estampado de una hoja de barro intervenida con dienteillos que le dan la sensación de animales que se arrastran como gusanos. Estos vagabundos a la vez pues caminan, viajan sin un rumbo exacto, solo guiándose a través de sus sentidos, viven al día, no planifican pues ellos viven mientras existen y su vida la representan con base a su de su movimiento.

VIDA FUNGI

Fig. 14 y 15 representación de hongos de barro

Es una versión de hongos tipo flor, pues estos forman parte de nuestra botánica y crecen junto a muchos árboles y plantas, pudiendo representar lo bueno o lo malo. En un sentido propio es cuestión de precaución, alucinación y un tanto de olvido. Fue usado por muchas civilizaciones antiguas para rituales, danzas y costumbres.

FLORES MORIBUNDAS

Fig. 16, 17 y 18: Serie de flores moribundas.

Fueron hechas representando a las flores secas de un árbol de hojas de corazones ubicado sobre la av. Central de la capital del Estado de Chiapas. Cada una con algunos rasgos diferentes y movimientos distintos Son flores que abrieron, secaron y murieron.

3.2 PROCESO: QUEMA RAKÚ

Después de la primera cocción, cuando las piezas están en sancocho, el siguiente paso es realizar el rakú.

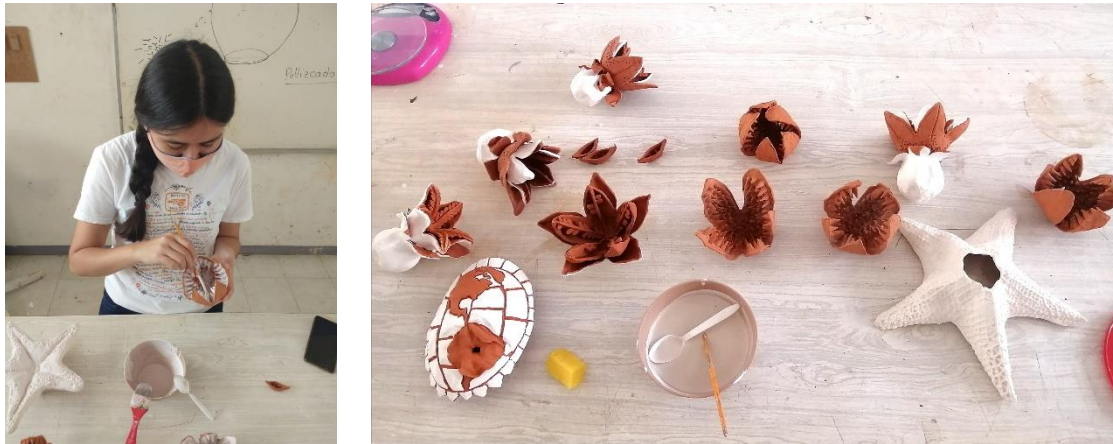
La manera que empleamos para quemar rakú, es la más conocida, donde se craquéela el esmalte y la reducción hace que el barro se torne de color negro.

Para ello lo primero que se hizo fue limpiar las piezas a chorro de agua, retirando así el polvo y suciedad que estas pudieron adquirir.

Se dejaron secar un buen rato y posteriormente se esmaltaron con esmalte preparado para rakú el cual consiste en: esmalte pf200 + caolín + sílice + óxido de zinc + goma mcm

La mezcla debe estar bien revuelta, de manera que no haya grumos y con un pincel de cerdas suaves tomar un poco, así se fueron pintando las partes deseadas de las piezas. Se les dieron dos capas de esmalte por pieza.

Cuando estuvieron listas, se procedió a cargar el horno

En la preparación del horno este debe estar sin polvo, en los bordes al ser un horno pequeño que se encuentra en la intemperie, se le agrega barro fresco con un poco de agua, tapando así las salidas de aire, para que el calor se pueda concentrar mejor en el interior.

Fue importante verificar que el esmalte no chocara con el suelo o repisa debajo, ya que al fundirse el esmalte la pieza quedaría adherida al suelo.

Esta quema consistió en alrededor de cuatro horas, poco a poco la temperatura se fue elevando. Encima del horno existe una pequeña abertura llamada dámper, la cual ayuda a controlar la temperatura dentro, con una tablilla de cerámica quemada se obstruyo el paso del aire, es a través de este orificio donde se lograba ver que tan fundido estaba el esmalte y si ya era buen momento de sacar las piezas.

Mientras tanto se preparó una tinaja llena de hojarasca y aserrín y unos baldes de agua.

Con ayuda de mi profesor y unos guantes se levantó la tapa del horno. Las piezas se iban sacando se dejaban caer de manera acomodada sobre el aserrín de la tinaja y se le rociaba más encima hasta cubrirlo por completo. Todas las piezas tuvieron el mismo procedimiento, algo muy normal de esta parte son las flamas que llegan a tener las piezas, pues el mismo calor y la quema de la materia la provoca, por ello se debe controlar bien. Al finalizar con una tinaja de misma medida se obstruyo el oxígeno, colocándolo encima de la otra, se dejó cierto tiempo hasta que las pequeñas flamas cesaran y posteriormente se retiró.

Con unas pinzas las piezas se fueron sacando y fueron introducidas dentro del balde de agua, con ello el craquelado se realza y las piezas se van limpiando de la materia quemada, todas llevaron este procedimiento.

Después de ello cada pieza fue limpiada con fibra de aluminio y un poco de agua

3.3 PRESENTACIÓN DE LA OBRA

LA FLORA EN AMÉRICA
LOURDES GARCÍA
DIMENSIONES: 18X13X6.5CM
TÉCNICA: CERÁMICA RAKÚ, BARRO DE
CINTALAPA
AÑO: 2019

FLORES CARNÍVORAS
LOURDES GARCÍA
DIMENSIONES: 13.5X12.5X9CM, 10X11X10CM,
9X10X9CM, 9.5X9.5X8CM
TÉCNICA: CERÁMICA RAKÚ. BARRO DE CINTALAPA
AÑO: 2019- 2021

FLORES MORIBUNDAS

LOURDES GARCÍA

DIMENSIONES: 13X9X13CM, 15X 16X8.5CM,
14X12X11CM, 12X11X 11CM, 12X10X10.5CM

TÉCNICA: CERÁMICA RAKÚ. BARRO DE CINTALAPA

AÑO: 2019- 2021

CONCLUSIONES

Este proyecto surge en un lapso de controversia con mi disciplina.

En el transcurso desde que empecé a trabajar esta disciplina como medio artístico mi cabeza se llenaba de dudas, de una curiosidad por querer saber más acerca del material, sentía que habían dos formas de ver la cerámica, una como forma utilitaria y la otra un poco más contemporánea, la primera se centraría en la belleza por su uso funcional, la ayuda que te brinda en tu vida cotidiana y la segunda en abstraer una idea y utilizar el barro para representar o exponer ese pensamiento, podría ser un poco más profundo en ese aspecto, más que el usar esta el apreciar, sin embargo para que una pueda fungir es necesario que la otra este latente, ya que de lo contrario esta dejaría de ser cerámica y pasaría a ser alfarería o escultura.

En la historia de la cerámica se puede encontrar un proceso de vida desde recolectar el material y formar las piezas deseadas, esmaltarlas y quemarlas. Retomando el aporte de Tales sobre el agua como principio de todas las cosas, como creador, es esta misma que hidrata con vitalidad a nuestras piezas, las llena de vida en todo su proceso y en la cocción, llamémosle muerte, debido a que pierde todo este elemento en su ser, el resultado final es asombroso. Es una forma más de ver la vida y la muerte.

Este concepto que varía, que tiene distintos significados y ha tenido diferentes visiones a lo largo de la historia, la muerte es una pregunta a la cual nunca tendremos una respuesta concreta, es lo único seguro en nuestra vida y hay muchas maneras de vivirla. Por ello al reflejarla en la naturaleza, algo que muestra vida, una gran fuerza vital, podría parecer una paradoja, pero como llevar el género de naturaleza muerta hacia la cerámica escultórica.

Este proyecto nace por una intriga hacia esto, hacia lo muerto, lo natural, lo que me brinda tranquilidad, sin embargo fue más que eso, fue centrarme y problematizar en que hemos hecho como especie para perdurar lo natural, es que acaso lo vivo se está extinguiendo que pasaremos a hablar de lo muerto, si es así que papel jugamos como individuos pensantes, como sociedad hemos logrado grandes cosas, la mayoría con un aspecto humanista, enfocadas a nosotros, pero desconociendo al otro, lo que nos lleva a una crisis, nuestras crisis.

De lo general pasamos a lo personal, como la economía, el imaginario social o bien la identidad, que son fragmentos que busca rescatar este proyecto al tener como objeto de estudio la flora que habita y las resonancias que estas nos hacen escuchar.

El proyecto buscó una reflexión, que sentí y que logré expresar buscando un encuentro con el espectador, en donde los protagonistas son esas hojas que ven afuera de sus trabajos o en sus casas, o el árbol que talaron para llevar a cabo una construcción así como muchas otras problemáticas. En la ciudad ver plantas originarias como las de almendro es muy común, están en muchos lugares, inclusive crecen solas pero muchas veces pasan desapercibidas, pero ahora las resignificare con mi trabajo.

GLOSARIO

Alteridad: Es considerado la oposición del yo, cambia la propia perspectiva por la del otro, siendo una ruptura de la mismidad, dando paso así a la diversidad.

Arcilla: Es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratado, procedente de la descomposición de rocas que contienen feldespato. Su coloración varía dependiendo de las impurezas que tiene al igual que la región de su ubicación. En artes es considerado un material plástico para fines escultóricos, a través de ella se crea la cerámica.

Barbotina: Se le considera así al estado líquido del barro, el cual sirve como un pegamento para poder adherir partes de este mismo material

Botánica: Es el campo de la biología que estudia las plantas y los vegetales de forma integral tanto en su descripción, clasificación, distribución e identificación entre muchos más aspectos, de manera que analiza la flora y vegetación actual.

Caolín: Arcilla blanca muy pura que se utiliza para la fabricación de porcelana. Es considerado un silicato de aluminio hidratado formado por la descomposición de feldespato y otros silicatos de aluminio.

Capitalismo: Sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada, establecido en el siglo XIX gracias a la revolución industrial, ha adquirido modalidades diferentes en cada contexto histórico.

Cocción: En cerámica es el procedimiento que conlleva elevar la temperatura de un horno para generar calor y hacer que las piezas dentro pierdan humedad y adquiera determinadas propiedades. Existen diferentes tipos de cocción tanto en las piezas conocida como bizcocho que es la primera quema donde dependiendo de la temperatura estas llegan a tener más resistencia, posterior a ello existen cocciones para esmaltes y óxidos.

Contraste: Es la oposición o contrario de algo o alguien, también puede interpretarse como la diferencia de iluminación en la gama de blancos y negros en una imagen o video.

Dualidad: Es la existencia de dos caracteres o fenómenos distintos e incluso contrarios que conforman a una misma persona, cosa, concepto o idea. Esta puede ir cambiando dependiendo del contexto donde se aborde.

Engobe: es una suspensión de partículas de arcilla en agua, o bien de los componentes que conforman una pasta cerámica, que tengan el mismo coeficiente de dilatación de la pasta o arcilla sobre la que se aplica. Esta mezcla se usa generalmente como un revestimiento o capa muy delgada sobre las piezas de arcilla en estado de cuero las cuales usualmente se bruñen antes de la cocción

Episteme: Etimológicamente la palabra proviene del griego que se entiende como conocimiento o ciencia, se refiere a un conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. Se emplea para un conocimiento teórico y científico.

Epistemología: Rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento

Esmalte: Un esmalte normalmente consiste en sílice, alúmina y un fundente. La sílice es el formador del vidrio, la alúmina actúa como estabilizante aumentando la viscosidad de la sílice y el fundente ayuda bajar el punto de fusión cuando se eleva la temperatura. Las proporciones de estos materiales pueden variar de manera que se encuentre un esmalte que funda a la temperatura deseada

Otredad: es el respeto al otro que no soy yo, es la capacidad para identificar, percibir y reconocer una identidad que se diferencia de otros grupos o personas, tomar conciencia de la individualidad propia desde un panorama ajeno al de sí mismo y con ello poder vivir en una diversidad de identidades, poder coexistir entre todos de forma armoniosa.

Pasta cerámica: Dentro de la disciplina cerámica existen diferentes fórmulas para crear una pasta, algunas más enfocadas a técnicas de alta temperatura con un poco más de feldespato o vidrio, otras un poco más delicadas pero puras con más caolín en su componente. En el mercado cerámico se ofrecen diferentes para distintos usos y estas reemplazan al barro puro.

Rakú: Es una técnica antigua de cerámica que tiene origen en Japón en las ceremonias de té, aunque su uso actual y más conocida se debe a Paul Soldner quien desarrollo la técnica de reducción post-cocción, esta técnica es conocida por la reducción de atmosfera. En esta técnica se calienta la pieza a una temperatura alrededor de los 1000° C en donde se apaga el horno y se sacan las piezas con pinzas especiales para ceramistas para luego sumergirlas en agua fría de manera que sufran un choque térmico y se creen fisuras en el esmalte y cambios en la coloración de las piezas

Reducción: Lo que se busca en una reducción es la quema de los carbonatos (producto de la combustión combinada con el oxígeno de la atmosfera) por lo que estas quemas se realizan normalmente en hornos de gas, madera o fueloil. Se busca que el carbono del material exceda el oxígeno disponible de la atmosfera para producir una combustión incompleta donde se creen monóxidos de carbono los cuales buscaran fuentes de oxigeno disponibles incluyendo los óxidos y esmaltes de las piezas. Esta extracción de oxigeno es lo que se conoce como reducción en términos cerámicos.

Sílice: Es un formador de vidrio, se incorpora junto a otros componentes para formar un esmalte, este como cuarzo molido. El cual aumenta el punto de fusión, su resistencia y vuelve la mezcla más viscosa además de que las piezas adquieren cierto brillo.

Yeso: Es un mineral compuesto de sulfato de calcio hidratado muy comúnmente utilizado para fines de construcción en paredes y techos. En el campo de las artes el yeso es empleado para registrar formas, como moldes para esculturas, en la técnica al fresco para pintura y este mismo material puede resaltar como material para una pieza final ya sea en un desbaste o en un vaciado

BIBLIOGRAFÍA

- Alberto bustos. En línea. Consultado el 20 de mayo 2021. <https://www.albertobustos.es/>
- AQUAe Fundación. El agua es el principio de todas las cosas. En línea. Consultado el 20 de noviembre de 2019. <https://www.fundacionaquae.org/el-agua-principio-de-todas-las-cosas-que-existen-tales-de-mileto/>
- Bernabe, A. (1998). “introducción”. En *Fragmentos presocráticos de tales a Demócrito* (pp.11- 41). Madrid: Alianza editorial
- Bustos, A (2020). *Dossier: ceramic sculpture*. Valladolid, España: Autor
- Constant, C. y Ogden, S. (1997). “Rakú”. En *La paleta del ceramista* (pp.78). España: Gustavo Gili
- Grace, J y Craig, D. (2009) “La muerte y el proceso de morir”. En *Desarrollo psicológico* (pp. 604-625). México: Pearson
- Hendrix, Jan. (2013). *La belleza es mi gran debilidad*. México: El universal
- Hernández, F. (2006). “El significado de la muerte”. *Revista Digital Universitaria* vol.7 UGSCA-UNAM: (pp. 2-7).
- Isadora Cuellar. En línea. Consultado el 19 de octubre de 2020.http://isadoracuellar.blogspot.com/2011/05/blog-post_11.html
- Kitao, N. (2007). “La cerámica escultórica de Erick Mestre”. *Estudios de Arte Español y Latinoamericano* N° 8. Fundación Dialnet (31), pp. 11-20
- Leach, B. (1981). “Rakú”. En *Manual del ceramista* (pp. 50-54). Barcelona: Blume.
- Leff, Enrique. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. México: Siglo xix editores
- Lourdes Riera- cerámicas caelles. En línea. Consultado el 15 de mayo de 2020. <http://www.lourdesriera.com/>
- Pérez porto, J. y Gardey, A. (2010) “Eco”. En *Definición.DE*. En línea. Consultado el 21 de noviembre de 2019 <https://definicion.de/eco/>
- Raku ware. History. En línea. Consultado el 30 de abril del 2020. <https://www.raku-yaki.or.jp/e/history/successive.html>
- Soler, J. (2014). “La naturaleza en manos del ceramista Alberto bustos”. *Revista cultural Mito*, ISSN 2340- 7050
- Soler, J. (2019): “De alfarero a ceramista: Lourdes Riera y Gregorio Peño”. *Revista cultural Mito*, ISSN 2340-7050

Toledo, V. (2015). *La sociedad sustentable: una filosofía política para el nuevo milenio*. México: Instituto de ecología, UNAM.

Touraine, A. (1997). *Podremos vivir juntos*. México: Fondo de cultura económica

Willy Verginer. En línea. Consultado el 20 de mayo de 2021
<https://elhurgador.blogspot.com/2016/10/willy-verginer-escultura.html>

Willy Verginer En línea. Consultado el 20 de mayo del 2021
<https://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/18001-las-reflexivas-tallas-de-madera-del-escultor-italiano-willy-verginer.html>

Xirau, R. (2011). *Introducción a la historia de la filosofía*. México: Universidad Nacional Autónoma de México