

La alfarería conceptual de Alejandro Gregorio

Ya conocido por nuestros lectores, el artista alfarero Alejandro Gregorio nos sorprende en esta etapa creativa, con una profundización de su depurada técnica puesta al servicio de las formas y expresiones simbólicas aborígenes, que enriquece con aportes propios, tanto en su faz tecnológica como etnológica y filosófica.

TECNICA

Sus obras confeccionadas en torno alfarero, o con placas, incluyen técnicas personales "de incrustación", y otras originarias de América "de pastillaje y paletado" aportando una innovación exclusiva a las técnicas tradicionales.

Utiliza pastas coloreadas, materiales y arcillas naturales de diferentes regiones del territorio argentino (en su mayoría las mismas que antiguas culturas nativas y autóctonas usaron para sus cerámicas). Así, los motivos y colores de la obra no se deben a "pinceladas pictóricas", sino a diversas combinaciones cromáticas arcillosas: recortes, incisiones y "dibujos rellenos" en pequeños "mosaicos" de arcilla cruda coloreada, diseñados por separado y luego incrustados y pegados al formato original realizado en torno. Puede compararse con el mucho más simple arte musivo al que en este caso se agrega la complejidad cromática del fuego, dado que se realiza con materiales en crudo, debiendo imaginar y prever tamaños, colores, contracciones y modificaciones que posteriormente se producirán tanto con el secado total de la obra, como con su cocción final en horno combinado de gas y leña, que transformará la arcilla maleable y plástica, recién a 1230° C, en cerámica de gres o stoneware. Algunas de sus obras llevan miles de aplicaciones correspondientes a recreaciones de símbolos, ideogramas o escrituras.

Se han integrado así, fusionando identidad, tecnología, historia y modernidad:

- el aprovechamiento de nuestros recursos naturales,
- el rescate-rediseño de técnicas utilizadas por nuestros pueblos originarios,
- la conservación de las mejores prácticas cerámicas utilizadas desde la antigüedad, para "facturar" creaciones artesanales, con la más avanzada tecnología cerámica desarrollada hasta el momento.

CONCEPTOS

Acompaña sus obras con librillos conceptuales, de los cuales rescatamos un resumen de sus opiniones.

Los pobladores originarios de nuestra tierra (organizados en diferentes grupos y culturas a lo largo de toda América), imaginaron variados, numerosos e "increíblemente profundos" sistemas de simbolismos para comunicarse y dejar constancia de sus vivencias o creencias. Ni mejores ni peores que cualquier otro (o que el alfabeto que occidente les impusiera), sólo auténticos, únicos, diferentes e irrepetibles, representación natural de sus experiencias y procesos históricos.

En muchos casos la simbología desarrollada (ideogramas-mitogramas-iconogramas-pictogramas-complejas escrituras), alcanzó no solo "grados de excelencia" en lo que hoy llamamos arte, sino una capacidad de síntesis extraordinaria para reflejar "la razón de existencia" de tales pueblos.

La escritura alfabética es sólo una de las muchas variantes que se crearon para recordar, transcribir y transmitir la palabra, que es por su misma esencia fugaz. Los pueblos originarios de América ya habían construido un camino propio en tal sentido, que indudablemente hubiese culminado en escrituras acabadas propias de nuestro continente de no haberse producido la aniquilación cultural de la conquista.

El diseñador español Manolo Montalvo, historiador, experto en culturas precolombinas y encargado de proyectos para Latinoamérica de la UNESCO con quien Gregorio compartió numerosas "experiencias artesanales, cree y predica, que el futuro del diseño gráfico moderno probablemente se encuentra más en el pasado de América que en ningún otro "abrevadero" y recomienda a los diseñadores (aquellos que constantemente se encuentran en la búsqueda

de la menor cantidad de elementos -signos o símbolos gráficos originales- con los que poder reflejar la mayor cantidad posible de ideas o conceptos), aprender de los increíbles y excelsos formatos de síntesis logrados por las culturas oriundas del continente americano.

Las obras cerámicas de Alejandro intentan rescatar la simbología-metodología de comunicación gráfica que utilizaron nuestros "ancestros-indígenas", no copiando mecánicamente sus ideas y conceptos (propios de la época en que crecieron y prosperaron, momentos que por otro lado no podemos revivir como "si nada hubiese pasado en el medio"), sino recreando y adaptando tales esfuerzos a los tiempos actuales.

Proponen una síntesis entre pasado, presente y futuro, (aquella que nuestra verdadera identidad reclama), identidad que los habitantes de esta tierra merecemos redescubrir, forjar, poseer y exhibir, si es que queremos participar dignamente del proceso de universalización al cual la humanidad se encuentra irremediablemente atada (algo muy diferente de la globalización masificante). Tal vez el esfuerzo aquí puesto para redimir y rediseñar un tipo de expresión originario, y la imaginación plasmada en nuevas y recreadas simbologías, sirvan como método para proyectos y propósitos similares o como "hipotéticos ejercicios" de lo que "quizás hubiese podido ser". Si es importante valorar, apreciar, compartir, deslumbrarse, gozar el maravilloso arte desarrollado por otras culturas en la experiencia del género humano, en términos de igualdad e intercambio para el mutuo crecimiento como "ciudadanos del mundo", hermanados, sea cual fuere "el pedazo de tierra que nos haya tocado en suerte ocupar", tanto más importante resulta encarar ese intercambio asumiendo la responsabilidad de crear y defender nuestra propia identidad cultural frente a las muchas tentativas de "sometimiento globalizador"

APLICACIÓN PRÁCTICA EN SU OBRA

Siguiendo la matriz simbólica de nuestras culturas nativas, así como "hipotéticas vías de transformación" hacia otras opciones-sistemas de grafismos, los signos de sus piezas cerámicas están constituidos por cientos de representaciones o recreaciones diferentes de ideogramas, iconogramas o pictogramas que utilizaban para comunicarse y dejar registrados sus pensamientos, hábitos y tradiciones, así como sus conceptos de relación entre el hombre y la naturaleza, la muerte, sus creencias religiosas, los dioses representados por animales, etc, (todo lo que hace a la vida cotidiana de una sociedad).

Su propuesta conjetura sobre el rumbo que podrían haber tomado los esbozos de escrituras autóctonas, en ejercicios artísticos de imaginarias alternativas, para algunos casos sólo con "valores de ideogramas o iconogramas", para otros con "valores silábicos o monosilábicos", e inclusive para los restantes con "valores fonéticos o lingüísticos, pudiendo ser acompañadas con un "decodificador" que permitiría su transcripción al castellano-alfabético.

Intenta así mostrar algunas de las ingeniosas soluciones gráficas que nuestros ancestros lograron idear y crear, cumpliendo una función didáctica al respecto.

Entre su amplia producción pueden destacarse las siguientes series:

COLECCIÓN DE LAS SANTAMARIANAS: constituyen piezas que también "pueden leerse", pero mayormente como **ideogramas:** donde cada simbolismo puede intentar reproducir desde el formato original de un objeto, hasta hechos y situaciones de mayor abstrac-

ción. La sistematización de los ideogramas permite así mostrar en una obra conjuntos de conceptos con la complejidad que se desee. (El hecho de que en parte de las obras se reproduzcan porciones de diferentes tipos de escrituras no modifica la estructura general de la obra como ideograma, ya que para entenderla no es necesario transformar los signos ni en letras, ni en palabras, sílabas, frases o texto alguno, ni corresponden a ninguna lengua).

COLECCIÓN NAZCA: su referencia a las culturas nativas americanas sólo es **morfológica** (formato y estructura de la obra cerámica).

COLECCIÓN LUCIANA: piezas con **simbología abstracta:** los signos relativamente uniformes y repetitivos que caracterizan cada obra se inspiran y hacen referencia a la simbología autóctona sólo en forma elíptica (es característico de esta línea la representación de la llama). Otras series reproducen la estructura de signos originalmente realizada en lucianas -como botellas, platos, centros de mesa, caramañolas, etc. y poseen el mismo significado.

COLECCIÓN AMÉRICA AUTÓCTONA: intenta reproducir la **simbología nativa** "casi literalmente" con diferentes técnicas de aplicación cerámica, sin los procesos de recreación o síntesis que caracterizan a las otras subcolecciones.

COLECCIÓN DE LA MATRIZ DE AMÉRICA NATIVA: son **piezas boceto** de las escrituras propiamente dichas. Fueron los primeros objetos en los que intentó plasmar la estructura formal de una escritura en forma cerámica: la conjunción de grafismos no posee ningún significado ideográfico ni abstracto, aunque invariablemente son recreaciones y síntesis de simbolismos autóctonos.

COLECCIÓN DE LAS ESCRITURAS: a través de lo que llama Escripodeducturas: Estructuras Hipotético Deductivas. El ejercicio de imaginación que el autor propone es el de mostrar cómo hubieran derivado símbolos ideográficos originales en "letras o palabras" legibles como sistemas, que hubieran sido propios, diferentes y típicos del continente americano, tal como el resto de sus producciones culturales.

SIMBOLOGÍA AUTÓCTONA ORIGINAL

Algunos de los ideogramas o símbolos originales de los que se ha partido para su recreación, rediseño, reinterpretación o síntesis, junto con las posibles o ya comprobadas explicaciones de sus significados. del libro *Diseño Precolombino* de César Sonderegger).

La serpiente fue un motivo común en toda América. Su significado varió de acuerdo a cada cultura (para la teotihuacana fue el dios de la lluvia, para los mayas símbolo del cielo y la lluvia, para los aztecas diosa de la tierra, de la vida y de la muerte,

para Sudamérica su más generalizada simbología fue la de diosa de la lluvia o aguas terrestres)

La representación de aves fue común para amerindia.

Su significado fue al parecer común: el cielo.

Cada cultura deificó una o varias aves autóctonas de su territorio con variantes en cuanto a sus atributos (águilas para los aztecas, búhos, ñandúes o suris en el N.O. argentino, cóndor en las culturas andinas, etc.)

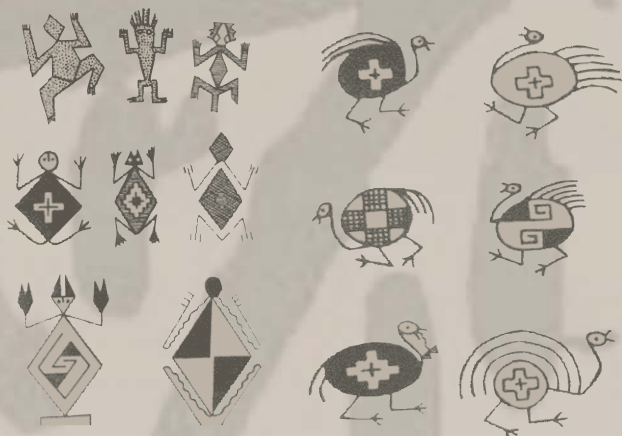
El felino tuvo diferentes significados (la tierra y su poder fecundante, el sol o el cosmos, el poder guerrero, etc. (jaguar, puma, lince, gato montés, etc)

*llama y monos
dibujos-iconogramas originalmente sobre cerámica
cultura ciénaga de argentina*

*representación de serpientes
pinturas-iconogramas originalmente sobre cerámica
cultura chaco-santiagueña y noroeste de Argentina*

*batracios
originalmente dibujos-ideogramas sobre cerámica
del noroeste argentino*

*suris" (ñandú)
originalmente dibujos-ideogramas sobre cerámica
cultura santamariana*

El felino tuvo diferentes significados (la tierra y su poder fecundante, el sol o el cosmos, el poder guerrero, etc. (jaguar, puma, lince, gato montés, etc)

Ejemplo de una de las obras conceptuales más completas de esta investigación, plasmada en objetos cerámicos para el público.

"LA HISTORIA DEL MUNDO"

(las contradicciones de la especie humana)

"Otras formas de ver la historia de la humanidad"

y "la matriz simbólica de los pueblos y culturas originarios del continente americano"

El trabajo intenta rescatar la **cosmovisión** (y en todo caso ciertos métodos estéticos-formales) de la cultura **santamariana** argentina, reflejada en las famosas obras-urnas cerámicas que cuentan variadas historias y/o creencias con particulares esquemas de expresión gráfica:

las diferentes partes de las obras originales (superior, medio o inferior) representaban según los casos (y de acuerdo a interpretaciones o recopilaciones de información en general coincidentes de diversos estudios y autores: Sorendeguer, Fernandez Chitti, Rossi etc), desde los diferentes puntos cardinales, los elementos básicos como el agua, el fuego, la tierra y el aire, pasando por la representación de sus originales concepciones del mundo terrestre, el subterráneo o el trascendente, hasta conceptos de mayor complejidad como la relación entre la vida y la muerte, las diferentes energías actuantes, los sentidos, la relación del hombre con la naturaleza, la trascendencia, etc.

Los signos de esta pieza de cerámica están constituidos por cerca de 500 representaciones o recreaciones (diferentes unas de otras) de ideogramas, iconogramas o símbolos desarrollados por casi todos los pueblos originarios del continente americano, más los propios desarrollados por el autor:

1- "cuentan una historia" donde el pasado, el presente y el futuro conviven casi simultáneamente.

2- como lo hicieron dichas culturas, este cuento no se hace ni en un plano, ni linealmente, ni con codificaciones habituales: se realiza en un soporte que posee volumen y que por lo tanto "no tiene principio ni fin" (no empieza como un libro en una página y termina en otra, no tiene límites como un cuadro, no empieza ni termina en ningún punto en particular), sino que se conecta en forma permanente e infinita por todos sus lados y múltiples segmentos, y con símbolos, signos, codificaciones y agrupamientos dinámicos y en constante movimiento, contradicción y resolución.

3- por lo tanto existen en la obra múltiples conceptos en varias dimensiones a la vez.

Una figura central puede estar compuesta de muchas pequeñas; figuras centrales pueden estar contraponiéndose en diferentes lugares de la pieza; muchas figuras pequeñas pueden formar un conjunto conceptual agrupadas en segmentos, sectores, bandas, columnas o hileras.

Diferentes agrupamientos pueden estar relacionándose a los anteriores, los siguientes, los inferiores o superiores, los laterales o paralelos, tanto sea en unos casos para reflejar continuidad, cronología histórica, ligazón como contradicción; los símbolos de una cara pueden estar expresados por oposición en otra cara; la observación de hechos negativos en un sector puede estar resolviéndose en otro como propuesta o representación ideal; ningún elemento está puesto en la obra como aislado o estático: todo tiene relación entre sí; lo que en un lado está vivo en el otro puede estar muerto, lo que en uno crece en el otro puede estar destruido, en uno avanza en otro retrocede.

Todo expresado como la vida misma: un equilibrio inestable de elementos y fuerzas en contradicción.

4- la obra no puede entenderse apropiadamente sin partir del dinámico

concepto de la atracción y el rechazo en equilibrios inestables: cielo-tierra, vida-muerte, positivo-negativo, crecimiento-decadencia, individual-colectivo, yin-yang, o como se lo quiera expresar.

5- sin entrar en explicaciones demasiado concienzudas, se pueden reconocer en la obra referencias a:

-la contradictoria relación del hombre con la naturaleza y el medio ambiente

-la violenta relación de los hombres entre sí a lo largo de la historia y en la actualidad

-representación de épocas y cronologías históricas

-el desarrollo del hombre como especie superior en la historia del planeta

-la importancia del desarrollo de la mano, el trabajo, el cerebro, el pensamiento.

-lo que la humanidad ha logrado construir y cómo paralelamente lo destruye

-la tecnología en sus diferentes aplicaciones:

-la destrucción de las culturas nativas de América y lo que ellas estaban aprendiendo a construir - la colonización y su "pillaje"

-las diferentes formas en que el hombre se representó simbólicamente a sí mismo o a su entorno y en diferentes actividades constructivas o destructivas.

-claves, llaves o símbolos representando la contradicción entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo general: "el árbol y el bosque".

-la representación de cuales podrían ser las soluciones a estos problemas.

-una cronología de la historia de la escritura:

hay una clara referencia al sistema binario como ejemplo del ingenio del cerebro humano.

Representaciones de los primeros pictogramas sobre piedra y cavernas en la prehistoria. Una frase representando la primer escritura,

(cuneiforme) que en alfabeto persa antiguo quiere decir: "así nació la primer escritura" (realizada de la misma manera que en la antigüedad, con una pequeña herramienta en cuña).

Una parte de la piedra Rosetta, que sirvió para descifrar los jeroglíficos egipcios. Un glifo maya que indicaba una de las diferentes fases lunares. "Pallares" de los mochicas, que eran signos semióticos con formas de porotos, sobre los que se grababan diferentes detalles y se utilizaban para mensajes a larga distancia. Un carácter del alfabeto árabe, que quiere decir "piedra" (elegido por su alusión al carácter de piedra del gres cerámico de esta obra). Una frase con runas europeas que quiere decir: "el poder del cerebro- don", y finalmente, una obvia alusión a la escritura alfabética.

Un carácter del alfabeto árabe, que quiere decir "piedra" (elegido por su alusión al carácter de piedra del gres cerámico de esta obra). Una frase con runas europeas que quiere decir: "el poder del cerebro- don", y finalmente, una obvia alusión a la escritura alfabética.

Todo ello se cuenta en una pieza de cerámica de 75 cm.

En el sitio Web de Alejandro Gregorio: www.alfareriagregorio.com se puede encontrar desde una variada muestra de obras pertenecientes a las colecciones citadas (con sus correspondientes explicaciones conceptuales, detalles de las obras, precios, etc), pasando por muestras de otras colecciones de su autoría, así como temas relacionados con la trayectoria, técnica e historia de tales colecciones, sumado a modernos sistemas de comunicación directa con el autor, consultas y venta directa de las obras. Próximamente estará disponible un completo y moderno CD institucional, que podrá solicitarse a través del sitio Web.

Se puede visitar el taller en la siguiente dirección:

Gob. Udaondo 4038/49 (1713) Pque. Leloir, Ituzaingó

Tel: 4481-1217, 4658-0124, info@alfareriagregorio.com.ar

