

TFG

Memoria

Bellas Artes

2016-2017

Mención: **Artes plásticas**

Título: ***La Mutabilidad del Birlo***

Estudiante: **Hortelano Marín, Jose María**

Director: **Maldonado Gómez, José**

Facultad de Bellas Artes de Altea

Universidad Miguel Hernández de Elche

Palabras Clave: Birlos, Alfar, Tradición, Horno, Deconstrucción.

Resumen: El horno de un alfar tradicional turolense vehicula mediante un proceso deconstructivo, una reflexión sobre la pérdida de las tradiciones.

El hilo conductor será el birlo, elemento vital del alfarero.

Índice:

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	05 - 05
2. Referentes	06 - 08
3. Justificación de la Propuesta	09 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 13
5. Resultados	14 - 22
6. Bibliografía	23 - 23
7. Webgrafía	24 - 24

La Mutabilidad del Birlo

Jose María Hortelano Marín

1. PROPUESTAS Y OBJETIVOS.

El Trabajo de Fin de Grado, en adelante TFG, *La Mutabilidad del Birlo*, conecta con la esencia del ser humano, con lo invariable y permanente de su naturaleza, con su parte más primigenia.

Regresar a una vida menos acelerada, más sencilla y más natural debe ser el objetivo del ser humano del siglo XXI. Susana Chillida, hija del escultor Eduardo Chillida (1924-2002) decía sobre su padre: “Él entendía la materia y era conmovedor su trato con ella. Más de una vez le he visto regar una escultura suya como si fuera una planta”¹.

1.1 Sinopsis

Desaparecer es dejar de existir en un lugar.

Eso le pasó a uno de los alfares más internacionales de Teruel que cerró sus hornos a finales del siglo XX.

El TFG reflexiona sobre el abandono y la desaparición de los oficios tradicionales, siendo a través del *birlo*, unidad de referencia en el uso y construcción de un alfar, cómo se conceptualiza el proyecto.

1.2 Objetivos de la obra

- Destacar la tradición de la manufactura.
- Valorar la memoria de una comunidad entregada a la arcilla.
- Generar reflexiones sobre la desaparición de los oficios tradicionales.
- Meditar sobre las repercusiones del abandono de las tradiciones.
- Significar un ritmo de vida menos acelerado.
- Proponer un acercamiento entre los artesanos y el arte contemporáneo.

¹ Comentarios de Susana Chillida sobre su padre. Eduardo Chillida. El elogio del horizonte, pág.11.

2. REFERENTES.

2.1 El origen del proyecto.

2014. Teruel. *Zona de Las Arcillas*. Búsqueda de localizaciones para un corto. Unos fragmentos cerámicos encontrados, llamados *birlos*, inician un nuevo proyecto. Tras la recopilación de datos e información sobre su origen, uso e historia, esos fragmentos de arcilla rendirán un homenaje a una forma de vida basada en el trabajo y el contacto con la tierra.

2.2 Referentes visuales-artísticos-teóricos.

Generar nuevas ideas u obras está solo al alcance de seres inteligentes:

- Alfaro de los hermanos Górriz (1940-1978).
- Arquitectura funcionalista:
 - Le Corbusier (1887-1965).
 - Mies van der Rohe (1886-1969).
- Birlos.
- Carl Andre (1935) (Minimalismo).
- Derrida, Jacques (1930-2004).
- El misterio de las voces búlgaras (1952).
- José Val del Omar (1904-1982).
- Morente, Enrique (1942-2010).

2.3 Valores que transmiten los referentes.

- Abstracción
- Avance
- Comunicación
- Comunidad
- Conceptualización
- Conocimiento
- Creación
- Desafío
- Dignidad
- Emoción
- Esfuerzo
- Esperanza
- Experimentación
- Folclore
- Funcionalidad
- Futuro
- Geometría
- Innovación
- Investigación
- Libertad
- Memoria
- Minimalismo
- Movimiento
- Pasión
- Repetición
- Respeto
- Tesón
- Trabajo
- Trascendencia
- Valor

Fig. 1. *Birlos*. Foto: Hortelano.

Fig. 4. Detalle muro en un alfar destruido con restos de *birlos* y tejas en su construcción.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

Tema: Mutabilidad del birlo.

Concepto: Deconstrucción de un alfar.

Referentes: Citados en el punto 2.

Procedimientos: Multidisciplinar.

Recursos formales: Intermedia.

Espacios Expositivos: Sala negra del taller de pintura y sala negra nº 3 del taller de instalaciones.

La Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII marcó el inicio de la desaparición de los oficios manuales y del contacto del ser humano con la biosfera, separándose de su hábitat, violentando brutalmente las reglas del ecosistema natural y creando poco a poco uno artificial.

La naturaleza se renueva cada año aunque el desgaste al que se está sometiendo merma esta capacidad. Mircea Eliade (1907-1986) en su libro *El vuelo mágico: Permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo* tenía una visión catastrofista: “El mundo debe renovarse cada cierto tiempo: hay que destruirlo para poder crearlo de nuevo” [...].

Desde la década de los años 60 del siglo XX una nueva consciencia está provocando cambios positivos aunque lentos, minoritarios y con poca repercusión en los líderes políticos y económicos. Mircea Eliade de manera objetiva comenta: [...] “puede ser que estemos asistiendo a una renovación de los valores, apoyándonos en lo que fuimos en el pasado” [...].

La Mutabilidad del Birlo conecta con las hierofanías de la naturaleza, con su parte más primigenia. Aunque es difícil saber si estamos en el camino adecuado, el correcto, de si lo que hacemos es *la verdad objetiva*. “No es difícil sentir que tienes «razón» o que «estás en posesión de la verdad». La verdad es una emoción subjetiva y un hecho objetivo”². El proyecto creará una suerte de epifanías donde los componentes *poéticos* inunden al espectador.

Este trabajo revaloriza la tradición, la cultura popular y una forma de vida sencilla, de familias conectadas con la tierra. Es un proyecto que entronca con una forma de entender la vida menos agresiva y más pausada, siendo el birlo el elemento que cohesiona y vehicula el discurso. Su mutación permite dentro de un contexto deconstructivo, generar una obra donde los valores más significativos de los referentes den una nueva lectura a un alfar.

La Mutabilidad del Birlo genera obras funcionales a partir de la lectura entre líneas y de la deconstrucción de un horno de cocción de cerámica, en concreto el horno 1 del alfar de los hermanos Górriz.

Jacques Derrida, iniciador de la filosofía de la deconstrucción, defendía que aportaba una mayor polisemia y plasticidad a los textos, por tanto si lo trasladamos a cualquier otro ámbito, en este caso la producción artística, enriquece y nutre de nuevas significaciones artísticas. La

² De Bono, E. (1998, p. 101). *Manual de la sabiduría*. Barcelona, España: Editorial Paidós.

libertad formal para deconstruir la aporta el espíritu intermedia y multidisciplinar del TFG, aportando un resultado connotativo en el que mostramos el mismo horno 1 del alfar, trasladado en el tiempo y el espacio a modo de un *eterno retorno de lo mismo* (Nietzsche). Volviéndose a repetir de nuevo la historia pero en este caso haciendo una simbiosis entre el mundo de los artesanos y el de los artistas: una suma de la experiencia técnica y la visión intelectual.

Los *birlos*, como las palabras que el filósofo Derrida deconstruía, son elementos arqueológicos que mutan y transforman, reubicándose en contextos temporales ajenos a su origen y que generan nuevas lecturas, una *arqueología de los medios* (Siedfried Zielinski) en la que aprendemos cosas de lo viejo cuando algo nuevo surge. Una renovación de las tradiciones apoyándose en nuevas tecnologías. Experimentaciones que llegan a la emoción del espectador, donde tradición, técnica, arte, tiempo, espacio, música e imagen son los materiales generadores de estas nuevas experiencias.

Repetición, minimalismo y reduccionismo son algunas de las coordenadas, que artistas como Carl Andre o los arquitectos Mies van der Rohe o Le Corbusier, emplearon para crear sus obras: restar para sumar.

Las influencias de las investigaciones de José Val del Omar, son más que evidentes:

- *Desbordamiento apanorámico*: La imagen sale de la pantalla e inunda la sala. En el TFG hay una variación, la imagen desbordaba además es multiplicada. Voces búlgaras junto a la de Enrique Morente aportan espiritualidad, sacan a la luz hierofanías de la materia. El público producirá sombras a la vez que se verá sumergido en las propias imágenes a ser teñidas por ellas. Las sombras, guiño a la *alegoría de la caverna* de Platón, junto a las imágenes proyectadas en los espectadores deconstruyen el mito, el mundo sensible (sentidos) y el inteligible (razón) se funden.
- *Visión táctil*: Dota a las obras de tridimensionalidad mediante luces y sombras. El sonido de un corazón simboliza al alfarero.

La Mutabilidad del Birlo recupera las tradiciones. Es un acercamiento al pasado para significar el presente con un propósito muy claro: denotar la cultura de los pueblos.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

El proyecto tenía forma y sonido en la imaginación. Trasladarlo a la realidad con una estética funcionalista era el reto.

Había que solucionar cómo presentar el TFG y tras estudiarlo, se optó por dos salas negras en las que un trabajo audiovisual-minimalista reflejara la tradición.

Para la *visión táctil* había que diseñar un dispositivo (Arduino) que activase tres luces blancas. Manu Sanz, compañero de la facultad, ayudó mucho en este cometido. Así mismo, tres luces de color debían activarse por otro medio: los sonidos de alta-baja-media frecuencia. Esto se resolvió comprando un sistema original de los años 80/90 que cumplía tal cometido al que hubo que hacerle modificaciones formales.

El *desbordamiento apanorámico* implicó numerosas pruebas, decidiendo al final optar por lentes de cristal puro polifacetado.

Dos son los espacios elegidos para la deconstrucción del horno 1:

1. Sala negra. Nave de pintura. Propuesta audiovisual (*desbordamiento apanorámico*).
2. Sala negra nº 3. Taller de instalaciones. Exposición obras (*visión táctil*).

La sala negra es rectangular (6 x 4,5 x 12,5 m.), que dividimos en dos espacios. El más alejado de la puerta albergará la proyección (cámara de fuego del horno) y en el otro extremo otra proyección (cámara de cocción). Entre ambos, situados en el suelo, elementos de construcción de la pared interna del horno 1 y *birlos*, todo original de los Górriz, estarán iluminados cenitalmente. Un audio de Morente, el coro búlgaro y el latido de un corazón aportarán las emociones.

Este espacio tiene, como se observa en la fig. 5, la parte superior de la pared del fondo pintada en blanco. Para la presentación del TFG se procederá a pintar de negro. El estado del suelo es demoledor. Está lleno de pintura, en la medida de lo posible se tratará de solucionar.

Fig. 5. Estado actual Sala Negra. Nave de pintura. Facultad de BB. AA. de Altea. UMH.

Fig. 6. Simulación. 10 birlos y restos de birlos rotos con ladrillo, todos originales del alfar de los Górriz .
Detalle de la pared interna del horno nº 1.

La sala negra nº 3 es cuadrada (5 x 5 x 5 m.). En este espacio tres luces blancas conectadas mediante Arduino y tres de color (rojo, amarillo y verde) activadas por frecuencias de sonido crearán la *visión táctil* de las obras allí expuestas. Un audio de un corazón latiendo denotará al alfarero.

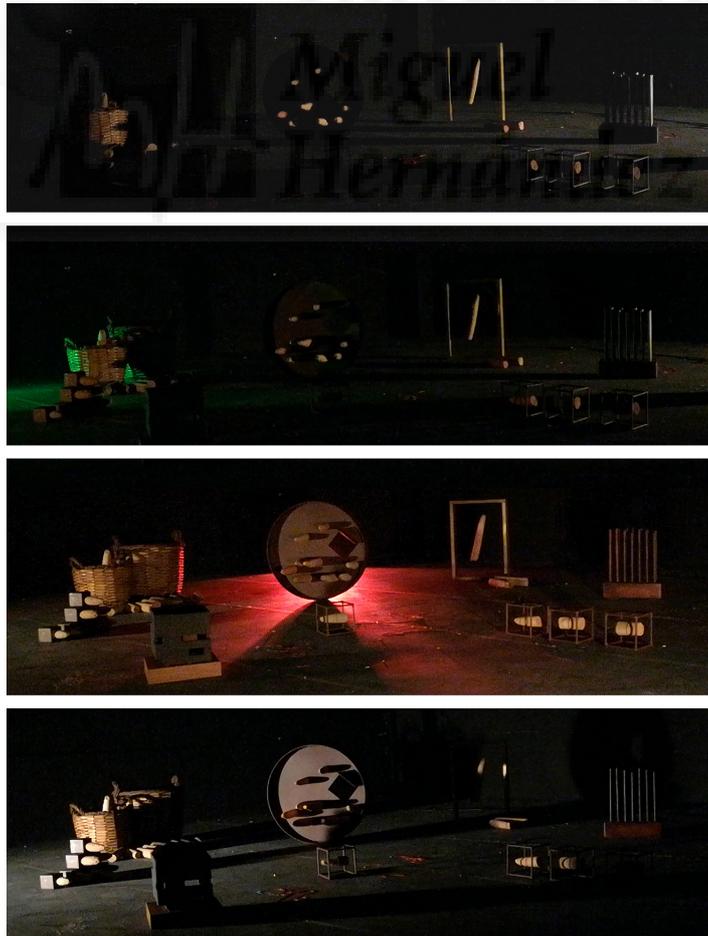

Fig. 8. Simulación presentación. *Visión táctil*.

Elegir los materiales puede ser vital antes de crear una obra: [...] “la primera búsqueda del dibujante es la búsqueda y el encuentro de su materia, aquella con la que se expresará plenamente” [...] ³.

En este caso no fue así, *la materia* eligió el proyecto.

En los inicios de un proyecto artístico, cuando *la materia* está presente, de repente la creatividad no tiene horarios ni límites. Es uno de los momentos más hermosos del proceso en el que las formas surgen y se entrelazan pensamientos, miedos, anhelos, deseos, frustraciones y demás sensaciones muy en contacto con nuestro ser primitivo. Juan Genovés (1930), como tantos otros artistas, entra también en esta fase de «locura»:

Ahora estoy investigando en mi subconsciente. A veces me asalta una idea brumosa en el entresueño, y aunque esto suceda a las cuatro de la madrugada me levanto de la cama e intento reflejarla de algún modo en la tela. Es un trabajo apasionante. Todas las lecturas inescrutables que contiene una obra de arte equivalen a distintas capas que sobre ella va posando el sueño ⁴.

Momentos en que lo ideal es dejar la mente en blanco, no pensar, sino actuar, que de manera automática surjan las ideas, los bocetos, las maquetas..., a la manera en que lo hacía Hans Arp:

[...] me entregué a una ejecución automática. Lo llamé «trabajar sometido a la ley del azar», la ley que contiene a todas las demás, y que es insondable [...] y que sólo puede ser experimentada dejándose totalmente a merced del inconsciente ⁵.

Mi *materia* será la luz, el sonido, la memoria de los alfareros, el movimiento, la música, el hierro y cómo no, el *birlo*, que mutará, se deconstruirá desde su altar, el horno de un alfar, objeto en la realidad, a un nuevo sentido en el que el tiempo y el espacio amplían su significado, lo actualiza, trasladando las emociones vividas a nuevas generaciones recuperando las tradiciones.

³ Dr. Bullón de Diego, J.M. (2011, p. 82). *Dibujo interno: Un ensayo sobre el dibujo y sus proyectos creativos*. Madrid, España: Editorial Cultiva Libros S.L.

⁴ Catálogo de la exposición *Genovés*, (1992-1992). IVAM Centre Julio González.

⁵ STANGOS, N.: ob. cit., p. 103.

5. RESULTADOS.

La esencia de un alfar es el alfarero, el horno, el fuego y la arcilla que desde hace 800 años se cogió de la zona de *Las Arcillas*, situada en un lugar de la periferia noreste turolense. En esa zona, después de tantos años de extracción, se ha creado una orografía muy peculiar, en la que *los monotes*, grandes montículos arcillosos verticales, escarpados y con un “parecido” formal a los *birlos*, dibujan el paisaje dotándolo de una personalidad muy peculiar.

El TFG presenta los elementos importantes de un horno del alfar de los Górriz. Es un ejercicio de síntesis y eliminación de lo superfluo, concentrando todo un saber milenario en varias piezas conceptuales presentadas como una instalación intermedia.

En la década de los años 60 del siglo XX el espectador comenzó a formar parte de las obras, dejó de ser un mero espectador, dotando de nuevas significaciones a los trabajos de los artistas, por tanto el proyecto no termina con la presentación del mismo.

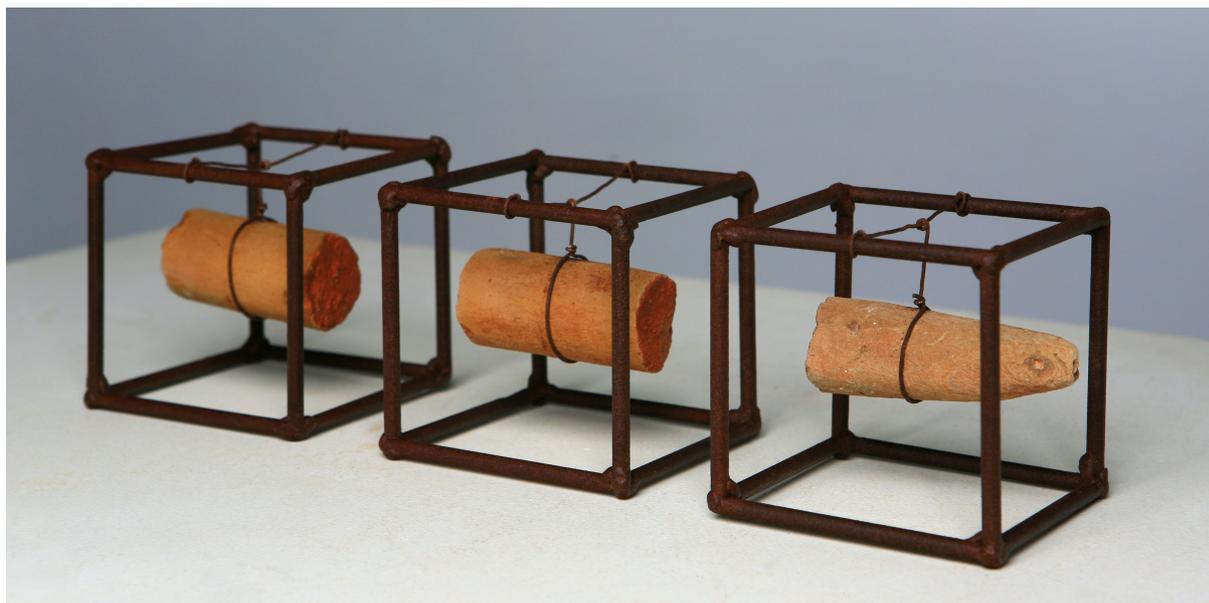
Los resultados de *La Mutabilidad del Birlo* los darán los participantes, ellos harán crecer la obra o la hundirán en el olvido. El propósito del TFG es dejar una puerta abierta a nuevas lecturas de un oficio tradicional, una deconstrucción que genere nuevas *arqueologías en los distintos medios* (Siegfried Zielinski), impulsando nuevas tendencias que lleguen a los hornos de los alfares y los saquen del olvido y la destrucción.

Baudelaire decía: [...] “en poesía lo verdaderamente importante es convertir una experiencia individual en asunto universal” [...], ese sería un buen inicio tras la finalización del TFG.

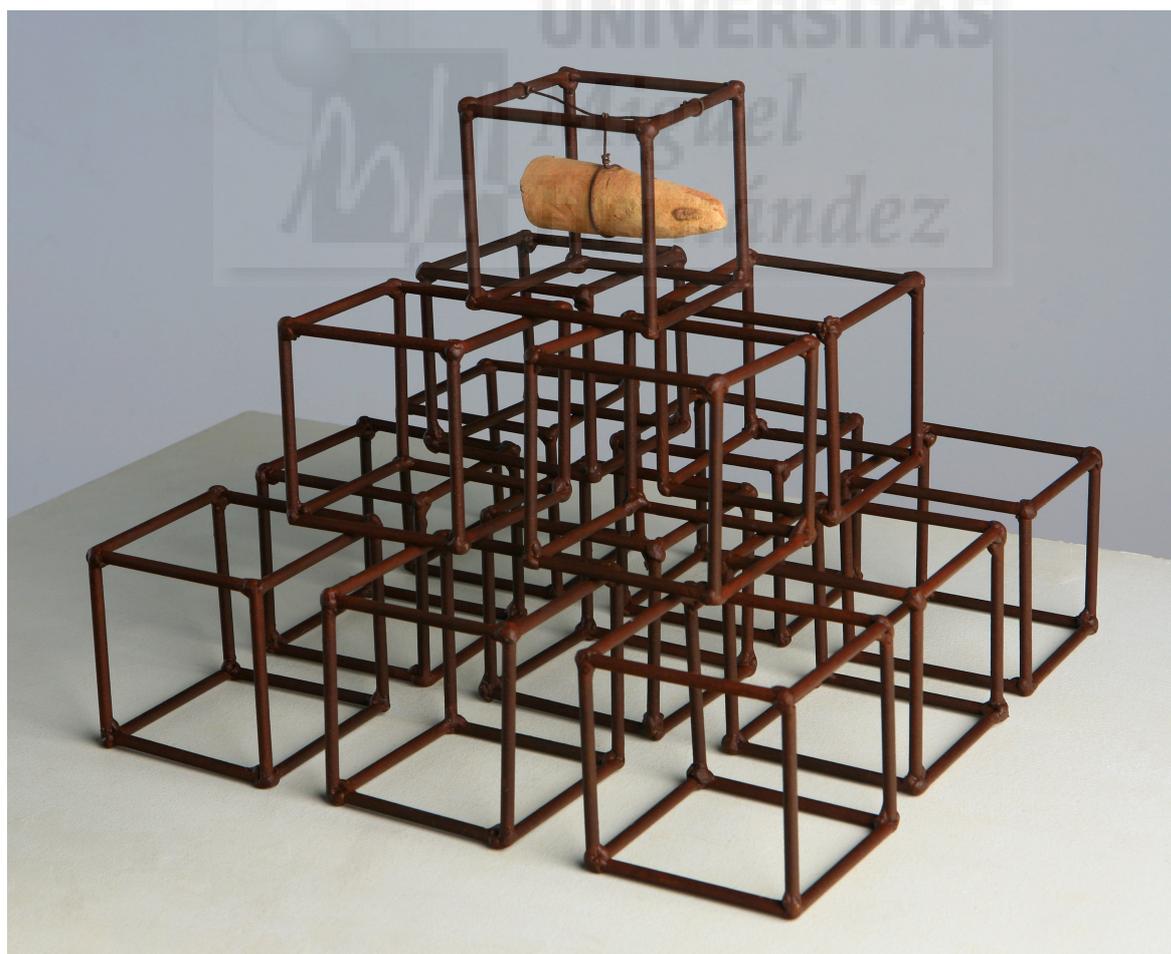
5.1. Obras presentadas en el TFG.

Hortelano: *BIRLOS I*, (2015), hierro y gres, (25 x 45 x 45 cm.).

Hortelano: *BIRLOS II*, (2015), hierro y gres, (25 x 45 x 45 cm.).

Hortelano: *BIRLOS III*, (2015), hierro y gres, (30 x 38 x 38 cm.).

Hortelano: *BIRLOS IV*, (2015), hierro y gres, (15 x 5 x 5 cm.).

Hortelano: *BIRLOS V*, (2015), hierro y gres, (15 x 47 x 5 cm.).

Hortelano: *BIRLOS VI*, (2015), hierro y gres, (30 x 20 x 20 cm.).

Hortelano: *BIRLOS VII*, (2015), hierro y gres, (22 x 20 x 25 cm.).

Hortelano: *Maqueta BIRLOS VIII*, (2015), hierro y gres, (10,5 x 42 x 4 cm.).

Hortelano: *Maqueta BIRLOS IX*, (2015), hierro y gres, (10 x 10 x 10 cm.).

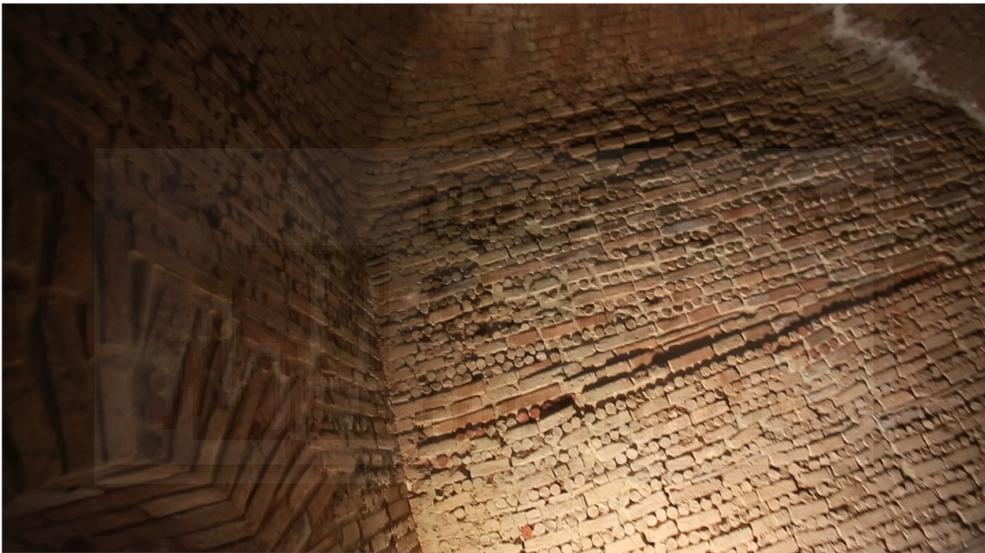
Hortelano: *BIRLOS X*, (2015), hierro y madera, (24 x 30,5 x 14,5 cm.).

Hortelano: *BIRLOS XI*, (2015), hierro y madera, (24 x 34 x 7 cm.).

Hortelano: *BIRLOS XVII*, (2015), técnica mixta, (30,5 x 43,5 x 5 cm.).

Hortelano: *Catedral Alfar*, (2017), videoarte, (17', 41'').

6. BIBLIOGRAFÍA.

- De Bono, E. (1998, p. 101). *Manual de la sabiduría*. Barcelona, España: Editorial Paidós.
- Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. (2009). Madrid, España: Abada Editores, S.L.
- Diccionario de sinónimos y antónimos. (1994). Madrid, España: Círculo de Lectores.
- Dr. Bullón de Diego, J.M. (2011, p. 82). *Dibujo interno: Un ensayo sobre el dibujo y sus proyectos creativos*. Madrid, España: Editorial Cultiva Libros S.L.
- Genovés, J. (1992). *Genovés*. Valencia, España: IVAM Centre Julio González.
- Gorbe Marqués, I. e Ibáñez González, J. (2016). *Las Arcillas de Teruel, Historia de un Paisaje*. Teruel, España: Fundación Ollerías Siglo XXI.
- Gorbe Marqués, I. y Julián Cruz, A. (2016). *Alfar de los Hermanos Górriz. Proyecto de Rehabilitación*. Teruel, España: Fundación Ollerías Siglo XXI.
- Gorbe Marqués, I., Julián Cruz, A., Machado López, R., y Vila Estébanez, D., (2016). *Hornos del Alfar de los Hermanos Górriz*. Teruel, España: Fundación Ollerías Siglo XXI.
- Gregory, Ian. (1997). *Construcción de Hornos*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Hald, P. (1986). *Técnica de la Cerámica*. Barcelona, España: Ediciones Omega, S. A.
- Ibáñez González, J., Casabona Sebastián, J. F., Gorbe Marqués, I., Loscos Pastor, R. y Valero Fernández J. P. & J. N. (2012). *Los Hermanos Górriz y el Renacer de la Cerámica de Teruel*. Teruel, España: Qualcina. Arqueología, Cultura y Patrimonio, Fundación Ollerías Siglo XXI y A. V. Barrio San Julián.
- Stangos, N.: ob. cit., p. 103.

7. WEBGRAFÍA.

- Biografías y Vidas. “Le Corbusier” [en línea], URL: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/corbusier.htm> [última consulta: 02/06/2017]
- Centro José Guerrero. (2010). “Desbordamiento de Val del Omar” [en línea], URL: http://www.valdelomar.com/pdf/act1_es/act1_13.pdf [última consulta: 02/06/2017]
- Diciembre, C. A. (2010). “El cantaor Enrique Morente fallece a los 67 años” [en línea], URL: http://cultura.elpais.com/cultura/2010/12/13/actualidad/1292194806_850215.html [última consulta: 02/06/2017]
- Febrero, E. (2014). “Bulgaria desconocida” [en línea], URL: <https://bulgariadesconocida.wordpress.com/2014/02/28/el-misterio-de-las-voces-bulgaras> [última consulta: 02/06/2017]
- Julio, A. Z. (2014). “Mies van der Rohe” [en línea], URL: http://elpais.com/elpais/2014/07/01/eps/1404216940_722852.html [última consulta: 02/06/2017]
- Junio, deflamenco.com. (2017). “Cante flamenco: Enrique Morente” [en línea], URL: <https://www.deflamenco.com/revista/cante/enrique-morente-3.html> [última consulta: 02/06/2017]
- Mayo, F. V., y B. F. (2015). “¡Mis obras no significan nada!” [en línea], URL: http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/04/actualidad/1430764769_652597.html [última consulta: 02/06/2017]
- Mayo, L. J. (2013). “Jacques Derrida” [en línea], URL: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=273 [última consulta: 02/06/2017]
- Noviembre, M. (2014). “El sonido de Val del Omar” [en línea], URL: <https://audiovisualiza.es/el-sonido-de-val-del-omar/> [última consulta: 02/06/2017]
- Noviembre, N. G. G. (2015). “Cuatro inventos de Val del Omar que cambiaron la historia del cine” [en línea], URL: <http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/bloglaboral/cuatro-inventos-de-valdeomar-que-cambiaron-la-historia-del-cine#> [última consulta: 02/06/2017]
- “Val Del Omar” [en línea], URL: <http://www.valdelomar.com/home.php?lang=es> [última consulta: 02/06/2017]
- Wikipedia. “Funcionalismo (arquitectura)” [en línea], URL: [https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo_\(arquitectura\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo_(arquitectura)) [última consulta: 02/06/2017]
- Wikipedia. “Vitruvio” [en línea], URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio> [última consulta: 02/06/2017]

