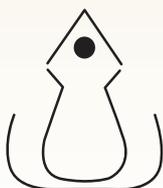

DISEÑO EN CERÁMICA
MESOAMERICANA

La manera de conocer el pasado
mesoamericano a través de su arte

DISEÑO EN CERÁMICA MESOAMERICANA

6

1 Presentación	3	8 La exposición	12
2 Las formas como función	4	1 Técnicas	13
2.1 Las formas del tiempo	4	2 Motivos mexicas	14
3 Los elementos artísticos en el diseño	5	3 Familia Granular	14
3.1 Apreciación y sensibilidad	5	4 Cerámica Anaranjada Fina Polícroma	15
4 Los motivos en el diseño	6	5 Izúcar	16
4.1 La simbología	6	6 Cerámicas de la Mixtequilla	17
5 El estilo y tradición	8	7 Representaciones simbólicas	17
5.1 La forma y tiempo	8	8 La tradición Remojadas del Centro de Veracruz	18
6 Las técnicas decorativas en el diseño	9	9 Polícroma	19
6.1 Recursos-ingenio	9	10 Cerámica del Horizonte Formativo	20
7 Cronología	11	11 Tres sellos del Horizonte Formativo (1200 a 900 a. C.)	21
		12 Créditos de la exposición	22
		Glosario	23
		Bibliografía	26
		Selección de Piezas	27
		Créditos	68

1 Presentación

Diseño en la cerámica de Mesoamérica

En los comienzos del siglo XXI los adelantos tecnológicos y la globalización han hermanado a la humanidad de una manera que antes nunca hubiera sido posible. La tecnología definida como el proceso de adelanto y perfeccionamiento del hombre por vivir mejor tiene sus raíces desde los principios de las antiguas civilizaciones, tan antiguas como el hombre mismo.

Los primeros descubrimientos del trabajo de la piedra perfeccionaron la cacería, con las armas se inventó la herramienta para cultivar la tierra, así como para domesticar animales, luego el hombre dejó de ser nómada, el fuego se empleó para cocer el barro y se inventó la cerámica, en un principio rudimentaria hasta que el hombre ya asentado en comunidades crea la idea de Dioses y comienza el culto y los ritos. Así empieza a perfeccionar su tecnología, haciendo ciudades cada vez mejor planeadas, de piedra las pirámides, de cal el mortero y el estuco para hacer sus acabados, paralelamente el manejo rudimentario del barro cocido en arcillas variadas en sus texturas y sus colores provenientes de bancos en sus diferentes regiones, evolucionarían desde el preclásico en la competencia por hacerlas más finas, más prácticas, mejor cocidas, de mayor durabilidad y sobre todo de singular belleza. Es ahí donde el diseño, muestra artesanal desarrollada hasta el arte mismo, nos muestra en sus distintas épocas la virtud del hombre civilizado ya por mejorar y mejorar.

Esta cualidad del hombre por hacer mejor sus cosas llevó a la alfarería a tener un papel preponderante en el desarrollo de la humanidad.

Testimonio de ellos son esta selección de vasijas en la cual se deja ver el gusto por desarrollar mejor su oficio, hasta convertir estos objetos en tesoros que venidos del pasado algunos con más de 3,500 años de antigüedad nos legan el testimonio fehaciente de su calidad.

Casi eternos hoy día, lucen como siempre fueron: erguidos, majestuosos y completos. Se aprecian en el presente como objetos invaluable.

2 Las Formas como Función

Diseño en la cerámica de Mesoamérica

2.1 Las Formas del Tiempo

Tanto la ciencia como el arte se ocupan de las necesidades que la mente y las manos satisfacen por medio de la manufactura de las cosas. Herramientas e instrumentos símbolos y expresiones, todos corresponden a necesidades y tienen que pasar del diseño a la materia.

Las formas cerámicas son expresión fundamental de una época, de un estilo y por supuesto de su función.

En el mundo mesoamericano es común encontrar piezas elaboradas en barro con una función exclusiva se trata de vasijas sagradas, en contraparte también existen objetos con un carácter multifuncional.

“Toda forma cerámica, independientemente de su sencillez o complejidad, entraña un diseño. La manifestación inicial del diseño es una idea en la mente del alfarero. Cuando la proyección mental se convierte en pieza cerámica instrumento de uso ritual o doméstico, se obtienen extraordinarias expresiones de talento de artistas anónimos, los alfareros mesoamericanos, cuyas formas cerámicas evolucionaron durante más de 3500 años.”

G. Kubler, 1962.

Aunque las formas de las vasijas responden a necesidades, las exigencias del cuerpo o del espíritu pueden transformarse y en consecuencia se modifica la función primigenia de la vasija, que de objeto cotidiano pasa a formar parte de fastuosas ofrendas funerarias.

Las formas cerámicas del México antiguo, son producto de un diseño, expresiones fundamentales de una época, estilo y de su función.

3 Los Elementos Artísticos en el Diseño

Diseño en la cerámica de Mesoamérica

3.1 Apreciación y Sensibilidad

“Los elementos artísticos son un puente hacia la pulsación interior de la obra de arte”.

Kandinsky, 1955.

La cerámica denota su capacidad coercitiva a la mirada externa, es decir, se vuelve atractiva cuando se aísla al objeto en sí. Nuestra apreciación no solo

histórica comienza a empaparse de sensaciones internas. El juego de luces y sombras acercan al espectador a la sutileza del ritmo, equilibrio, color, simetría, relieve, yuxtaposición de formas, línea y punto. Elementos gráficos que forman la base del diseño.

La historia del arte como ciencia artística, analiza la construcción del conjunto de elementos y establece comparaciones con distintos pueblos y épocas. En las culturas mesoamericanas estos componentes fueron plasmados en una materia caprichosa y perceptible al volumen, es decir, la cerámica. En

tanto que los elementos artísticos son el material de construcción, cada obra variará según su género artístico. Las manifestaciones artísticas presentan variedad de formas, técnicas y simbolismo, resultado de las necesidades y concepciones del mundo precolombino.

4 Los Motivos en el Diseño

Diseño en la cerámica de Mesoamérica

4.1 La Simbología

“La gran riqueza de figuras del panteón mexicano, que por si solo dificulta una clarificación de los conceptos religiosos de sus creadores, es el resultado de una evolución más larga en cuyo curso estos conceptos fundamentales se transformaron,

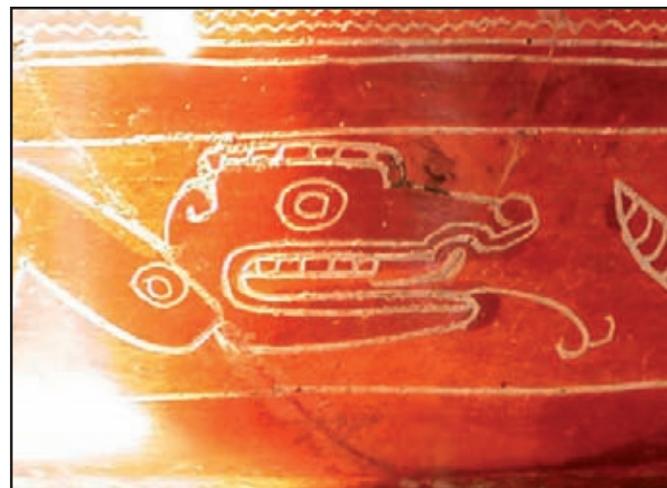
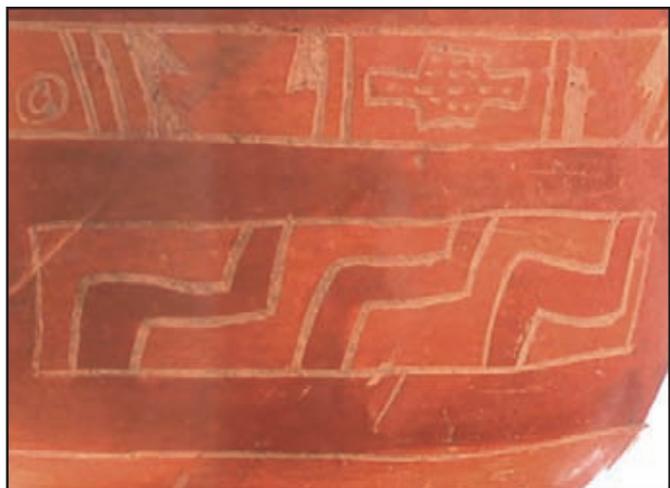
desdoblaron y superpusieron otra vez, así creando nuevas formas de expresión”.

Bodo Spranz, 1973.

El diseño de las antiguas culturas mesoamericanas fue utilizado para modelar y moldear las manifestaciones religiosas, naturales y abstractas.

Algunas de estas se presentan en una combinación plástica que convoca a desentrañar los misterios de sus creadores.

El mundo prehispánico fue conceptualizado en tiempo y espacio tripartita, en donde el hombre, la naturaleza y el cielo comparten características mezcladas; pero a la vez definen sus espacios; mantienen así el orden del cosmos. Los medios iconográficos como la pintura, los atavíos, los grafos (barras, grecas, líneas y puntos) son algunos de los iconos utilizados en la antigüedad para representar la ideología de los pueblos desaparecidos. Su lectura adquiere coherencia en cuanto entrelazamos el mito y la realidad. Junto con las deidades del

agua o del viento también fueron representados motivos naturalistas: aves, monos, venados, sencillos o complejos son algunos ejemplos de la variedad faunística mesoamericana. También se empleó desde una simple línea que traza el follaje, hasta la flor de cuatro pétalos tan recurrida en la concepción del mundo con cuatro rumbos y un centro. Los motivos no siempre son figurativos, pueden ser aislados de la forma real que los rodea y ser transformados en un bosquejo de su modelo inicial, es decir se convierten en abstracciones.

Diseño en la cerámica de Mesoamérica

5 El Estilo y Tradición

5.1 La Forma y Tiempo

Con el devenir de los siglos, las formas cerámicas también expresan continuidad y transformación, ambos conceptos ligados a los aspectos sociales, religiosos y políticos de su época.

La cerámica vista es un excelente marcador del tiempo, desde la perspectiva de su evolución y transformación. Los modelos cerámicos poseen características distintivas de una época. La combinación de la forma, técnica decorativa y motivos son los elementos que definen un estilo. El diseño, como parte del estilo, es un elemento cultural, rubro del autor, su firma aparece en los detalles de cada pieza, familia o conjunto.

Cuando diversas vasijas comparten rasgos como: colores, acabados, motivos o materia prima forman una familia arqueológica.

Los elementos de un estilo corresponden a un espacio geográfico determinado y pueden abarcar una secuencia temporal extensa. Así es como reconocemos detalles en las vasijas del periodo Formativo que persisten o resurgen en etapas posteriores. A esta peculiaridad se le denomina tradición.

6 Las Técnicas Decorativas en el Diseño

Diseño en la cerámica de Mesoamérica

6.1 Recursos-Ingenio

“En las obras de barro se refleja, no cabe duda la evolución técnica artística de los pueblos precortesianos a través de sus diversas etapas, pero ante todo se refleja su espiritualidad”

Paul Westheim.

El uso de diversos recursos en el tratamiento de las superficies cerámicas, le da un aspecto sensitivo a las piezas arqueológicas. Los antiguos alfareros se valieron de implementos como las mazorcas de maíz para alisar, palillos para pulir o de pinceles con más de dos líneas para dibujar intervalos.

Los diseños fueron agregados por pastillaje, incisos, excavados, punzados o acanalados en la arcilla fresca, raspada para crear relieves, pintados en variedad cromática, grabada en el exterior petrificado, estampada con textil, presionada con huellas del pasado, recubierta con arcillas o pigmentos y pulida con ingenio.

La combinación de uno o más recursos en una pieza da un atractivo visual al espectador de su época y un gusto personal a los actuales amantes de la cerámica. Recursos que nos sorprenden por la genialidad de sus creadores como en el caso del patrón pulido de algunas piezas con diseños geométricos, la incisión que da la apariencia de

trama cruzada, las representaciones modeladas o moldeadas para adherir a las vasijas figuras, son algunos casos de técnicas que destacan con las formas caprichosas o sencillas. En algunas vasijas la decoración puede ser simple con aire de frescura, o tan compleja como la policromía de piezas con un destino religioso.

