

Secretos de tierra, (vista de exhibición), 2021

SECRETOS DE TIERRA

Familia Panduro + Elvira Smeke

Noviembre 21, 2021 | Febrero 10, 2022

GUADALAJARA

El siglo XIX fue un periodo de renovación formal para la producción artística popular de México. Especial aprecio merece el trabajo en barro que, dentro del espectro de técnicas que se practicaban en dicha época, alcanzó un uso particularmente rico y variado. Para introducirnos de lleno en este noble material conviene hablar de la familia Panduro, que ocupa un lugar destacado en la elaboración de barro y artesanía. Este linaje de artistas inició una historia de creaciones con el nacimiento de Pantaleón Panduro en 1847, quien abrió un campo de exploración en un periodo de innovación y experimentación manual. Sus hijos Timoteo y Ponciano fueron los responsables de difundir esta tradición a las siguientes generaciones.

Gracias al influjo cultural del neoclasicismo, que aún extendía su dogma en México de finales del siglo XIX y mediante los recursos tradicionales del barro cocido y la visión del Jalisco rural, los Panduro definieron un nuevo tipo de producción artesanal. El modelado de sus bustos y figuras se alinearon con el canon cultural ejercido por las academias, solo que ahora incluían el imaginario festivo y delirante de Tlaquepaque. El resultado es un híbrido en el que se combinan reglas de representación de corte Europeo con raíces genuinamente populares. Sin duda, la familia Panduro tiene mucho que ver con el prestigio actual en la tradición manual mexicana al haber impulsado el modelado en barro y cerámica en el occidente de México.

En el campo de la producción del México contemporáneo sobresale el trabajo de creadores como Elvira Smeke, figura clave que utiliza el barro como uno de sus materiales predilectos en el que aplica diversas técnicas y recursos formales. A través de la escultura, la pintura, el dibujo, el bordado, la fotografía, el performance y el video, Smeke define con gran rigor sus obras y sus ideas.

Usando distintos tipos de pastas y barro, sus piezas están cargadas de fuerza a partir del propio

significado que se desprende de estos materiales. Flexibilidad y dureza son características contradictorias que Smeke aborda con agilidad conceptual, procurando siempre que dichos atributos estén presentes en sus esculturas.

La conexión de esta artista con los Panduro no se limita a los materiales, lo que puede confirmarse en las fotografías que, a través de la investigación que realizó del recetario que heredó de su abuela, documentan la tradición culinaria de su familia paterna.

Por medio de representaciones documentales que muestran cada uno de los platillos tradicionales que se servían en su casa -formas visuales que revelan parcialmente estos secretos químicos-, Smeke comparte y oculta la información de los sabores y los productos, para con ello hacer una crítica a la figura de la mujer y su lugar dentro de la estructura doméstica. Lo interesante es que muchas de sus obras hacen referencia a los ámbitos y espacios privados de un hogar. Estas características del entorno íntimo de una casa y una familia están también presentes en la obra de los Panduro. En el mismo tenor, las pinturas en papel de Elvira reconstruyen la memoria de sus lugares de infancia.

Smeke y los Panduro no solo comparten su interés por el barro y la tierra -elementos presentes en la conceptualización de un paisaje geográfico-, sino, además, retratan con profundidad la visión oculta y las costumbres de un ambiente cultural. Sus producciones son radiografías secretas de un contexto cargado de historia y tensión comunitaria.

Acerca del artista

Familia Panduro

La tradición alfarera más importante de trabajar el barro en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es de Don Pantaleón Panduro.

Su nombre completo es Pantaleón de la Trinidad Panduro Martínez, nace un día 27 de julio de 1847, dotado de cualidades innatas extraordinarias para el modelismo en barro, ya que nunca recibió educación artística de manera formal, indio de nacimiento, ejecutaba figuras y esculturas humanas con un realismo singular, desde grandes mandatarios de la política nacional como internacional, pasando por personajes cotidianos de la escena pública.

Celebridades de su tiempo requerían de sus servicios, debido a su gran habilidad de escultor, se cuenta también que en solo treinta minutos, era capaz de captar los rasgos de un personaje con gran lujo de detalle, con solo sus dedos y unos pequeños estiques de madera, y que así era capaz de hacer hablar el barro, es por eso que lo llamaban "El BRUJO".

Es así que el apellido Panduro, es sinónimo de Barro, a su muerte en 1909, la tradición alfarera de esta región ya se encontraba plenamente arraigada y consolidada.

Debemos dar su debida importancia a las tradiciones del pasado, que forman parte de nosotros mismos y que nos dan personalidad ante las demás naciones. (Investigación de Oscar Ibarra, 2021)

Elvira Smeke (México, 1978)

El trabajo de Smeke, parte de una reflexión sobre la condición femenina en el mundo contemporáneo. Recuperando críticamente patrones impuestos a las mujeres a través de estructuras patriarcales, sus estrategias de "resistencia" se activan precisamente por conducto del gozo corporal. Por ello, sus materiales son elementos domésticos ligados al trabajo y al supuesto rol de "complacencia".

La obra de Elvira Smeke es, de alguna manera, profundamente performática: realiza largas caminatas en las que recolecta deshechos. En estos paseos, Smeke realiza interacciones entre el objet trouvé y su propio cuerpo. Todos estos procesos construyen narrativas autobiográficas muy complejas, que se desarrollan gracias a los accidentes que se producen durante sus activaciones.

En años recientes, su práctica se ha concentrado en sus raíces familiares y su vida cotidiana, por ello, éstas constituyen la base de su obra. Aunque aparentemente su producción es de naturaleza formal, en realidad está anclada en las huellas, marcas y recuerdos personales.

Acerca de Páramo

Páramo es una galería de arte contemporáneo fundada en 2012 en Guadalajara, México, que representa y avanza el trabajo y las prácticas de artistas de todo el mundo.

Horarios de galería

Lunes - Viernes 10:00 am - 6:00 pm
Cerrado Sábado y Domingo

CONSULTAS DE PRENSA

+52 33 3825 0921

Email: info@paramogaleria.com

[Facebook](#) | [Instagram](#)