

Escultora

R
o
x
a
n
a

Hernández

D
o s s i e r
A r t í s t i c o

Serie: *Bifurcación*
Cerámica de alta temperatura
80 x 40 x 45 cm, 2023.

Ceremonia Mujer agua, Cerámica de media temperatura,
20 x 15 x 15 cm, 2022.

Roxana Hernández

Semblanza

Estudió la carrera de Técnico Artesanal en Cerámica en la Escuela de Artesanías EDA, INBAL y la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de México también estudió el diplomado en Arte, gestión y desarrollo cultural comunitario en la UNAM y el diplomado Interdisciplinario de la educación básica en las artes en el Centro de las Artes en San Agustín Etla, CaSa, Oaxaca de Juárez. Ha cursado los talleres de Escultura en

cerámica de alta temperatura en la Academia de San Carlos, el taller de Educación continua de Cerámica en La Esmeralda ENPEG, INBAL, Modelado escultórico en el taller Canela en San Agustín Etla, Oaxaca y dentro de Casa de adobe con la artista Marysole Worner Baz. Trabaja otras técnicas como óleo, pintura mural, cartonería y vitromosaico. Seleccionada en el Premio Nacional de cerámica XLVII.

El proceso conceptual de dichas obras se basa en el estudio y análisis de las urnas funerarias presentes en diversas culturas ancestrales y su recontextualización en objetos escultóricos contemporáneos no utilitarios. El tema de la investigación consiste en retomar la forma vasija como centro de análisis técnico formal, su función místico religiosa y filosófica dentro de las culturas Mesoamericana, Antiguo Egipto y Japón, y cuyo resultado objetual trascenderá de lo utilitario a lo estético contemporáneo.

La elección de las técnicas cerámica y textil para desarrollar el proyecto responde a la necesidad específica de circunscribir las esculturas en un contexto milenario y fundacional de la cultura humana, y crear desde mi

concepción epistemológica objetos artísticos nutridos desde una mirada que recupera el ser femenino y lo posiciona como parte de la formación

sociocultural en mi entorno, además de definir mi ser como mujer aunado a la autodefinición como escultora artesana.

Partiendo de las vasijas funerarias en tanto objeto artesanal y utilitario busco retomar el concepto de contenedor como precepto femenino y su relación filosófica con las venus ancestrales y su abstracción discursiva del útero, su desarrollo como base para la concepción de teologías y cosmogonías que permitieron la evolución social del ser humano y su construcción intelectual basada en el fenómeno místico religioso. Específicamente me decanto por el estudio de los canopos egipcios para conceptualizar la estructura formal de mis esculturas; la estética del canopo o vaso egipcio y sus atributos me permiten una clara lectura iconográfica de los principios de la multiplicidad temática de las tradiciones estilísticas en las que el propio gesto del objeto nos remite a una sinestesia que podemos ver en la corporalidad, el éxtasis, el dolor, el estado alterado de la conciencia y el cuerpo humano y sus cánones como centro del universo. De este modo hago un puente entre culturas diversas a partir de las coincidencias de pensamiento metafísico y filosófico, entre semejanzas estilísticas y procesos técnico formales. Así mismo mediante el estudio de las tradiciones culturales puedo fusionar en piezas artísticas los diversos conceptos vertidos en las urnas y vasijas para recontextualizar el objeto meramente estético y proponer mi obra en la actualidad de la escultura mexicana.

Meditando (maceta)

Cerámica de media temperatura y esmalte rakú
20 x 16 x 16 cm, 2022.

Izquierda: *Vaso canopo No. 4*
 Cerámica de media temperatura y esmalte rakú
 26 x 18 x 18 cm 2023.
 Derecha: *Cara de niño* (Baby face)
 Cerámica de alta temperatura y textil (Yute)
 24 x 18 x 18 cm, 2023.

Del diseño a la escultura

La trayectoria de Roxana Hernández se ha construido a partir del diálogo entre distintas disciplinas, que incluye el Diseño Gráfico y especializada en cerámica en la Escuela de Artesanías del INBAL, su práctica integra conocimientos provenientes del diseño, la gestión cultural, la cartonería y la escultura. Lejos de constituir etapas aisladas, éstas experiencias convergen en una metodología de trabajo donde la observación, la planeación y la experimentación material forman parte de un mismo proceso creativo. La influencia de su formación como diseñadora permanece visible en la estructura de sus proyectos, en la importancia otorgada al dibujo y en la claridad con la que articula las soluciones técnicas que acompañan cada obra.

La bitácora, el dibujo y el proceso material

Antes de convertirse en objeto tridimensional, cada pieza comienza en la bitácora. Dibujos, anotaciones y bocetos funcionan como espacios de reflexión donde la artista desarrolla tanto las ideas conceptuales como los aspectos técnicos de la obra. El dibujo no opera únicamente como representación previa, sino como una herramienta de pensamiento que permite organizar materiales, dimensiones, procesos de construcción y posibilidades expresivas.

A partir de estos registros iniciales, las piezas transitan por diversas etapas de modelado, secado, quema y esmaltado. La cerámica exige tiempos específicos que difícilmente pueden acelerarse. En este sentido, la práctica de Roxana reivindica una relación pausada con la materia, donde la paciencia, la disciplina y la atención a los procesos se convierten en elementos fundamentales de la producción artística. La experimentación constante con diferentes pastas, temperaturas de cocción y acabados mantiene abierta la posibilidad de la sorpresa y del aprendizaje técnico continuo.

Arriba: *Luzmila*
Cerámica de alta temperatura y
26 x 15 x 15 cm, 2023.

Gestualidad mesoamericana, antropología y mundo onírico

Uno de los rasgos más distintivos de la obra de Roxana Hernández es la presencia de figuras que parecen habitar un territorio intermedio entre la experiencia cotidiana y la dimensión simbólica. Sus personajes remiten a la gestualidad del arte mesoamericano y a imaginarios vinculados con lo ritual, lo místico y lo sagrado. Sin reproducir formas arqueológicas de manera literal, la artista retoma elementos expresivos que evocan estados de contemplación, trance, dolor, éxtasis o sueño.

La antropología constituye una influencia constante dentro de su producción. A ello se suman experiencias personales, recuerdos y episodios oníricos que encuentran en el dibujo y la escultura un medio de transformación visual. Las obras se convierten así en espacios donde convergen referencias culturales, emociones e interpretaciones abiertas, permitiendo que cada espectador establezca una relación particular con las imágenes propuestas.

Cerámica y textil como lenguaje escultórico contemporáneo

La cerámica constituye el núcleo material de la producción de Roxana. Sin embargo, su trabajo trasciende la dimensión técnica para explorar las posibilidades de este medio dentro de la escultura contemporánea. En sus piezas, el barro funciona como soporte de narrativas visuales donde materia, gesto y simbolismo se encuentran estrechamente vinculados.

Particularmente significativa resulta la incorporación de fibras naturales como lana, henequén y yute. Estos materiales establecen relaciones con tradiciones textiles profundamente arraigadas en la cultura mexicana y amplían las posibilidades expresivas de la obra.

La combinación entre cerámica y textil genera estructuras híbridas donde textura, color y volumen participan de una misma construcción narrativa.

Más que funcionar como elementos decorativos, las fibras se integran a la obra como extensiones orgánicas que evocan vestimentas, raíces, cabelleras o formas vegetales. A través de esta articulación entre barro y textil, Roxana construye un lenguaje escultórico propio que dialoga simultáneamente con la tradición artesanal mexicana y con las búsquedas contemporáneas del arte actual.

Quizá la propia artista sintetiza el sentido de su práctica cuando afirma:

“El enfoque como disciplina, el dibujo y la lectura como herramientas; la cerámica como un glorioso resultado”.

Conversación con Roxana Hernández

Tu formación reúne estudios en diseño gráfico, cerámica y diversas disciplinas artísticas. ¿Cómo fue tu acercamiento al arte y qué te llevó a dedicarte a la escultura?

En mi infancia conocí algunos libros de arte que tenía mi mamá en un librero, crecí observándolos y empecé a tomar talleres y dibujar en mis tiempos libres. Estudiando Diseño Gráfico, tuve materias que me hicieron reflexionar sobre mi acercamiento al Arte, empecé mi formación autodidacta en la pintura y la cartonería, esta última me llevó a la escultura ya que empecé mi investigación de acabados que resistieran a la exposición en la intemperie.

Aunque has trabajado distintos medios, ¿qué encontraste en la cerámica que te hizo convertirla en uno de los ejes principales de tu práctica artística?

El contacto directo con los materiales, el uso de la forma tridimensional, el uso de la cerámica

Los abue/los (urnas), Cerámica de alta temperatura, 26 x 45 x 18 cm, 2023.

lleva varios pasos que te piden paciencia, estructura y tiempo; se han vuelto constantes en mi vida cotidiana.

Pérez y Ronit Baranga, la artista en textil Vanessa Barragão, el escultor Javier Marín y German Venegas.

¿Qué maestros, artistas o experiencias consideras fundamentales en la construcción de tu lenguaje visual?

Empezaría por orden cronológico, la maestra Mrysole Wörner Baz, la conocí en el 2013, ella fue un detonante muy importante en mi acercamiento a la cerámica y la escultura, poco más de un año fui a su taller-estudio constantemente en Tepotzotlán a trabajar con ella. El pintor José Antonio Farrera mi gran maestro de vida y de formación artística, su aportación profesional e intelectual ha sembrado en mí claridad en mi discurso conceptual, enfoque y un trabajo constante en mi estructura cotidiana. Me gusta mucho la antropología, principalmente el arte mesoamericano, obra de artistas ceramistas como el maestro Gustavo

Muchas de tus piezas presentan personajes, rostros y formas que parecen surgir de mundos imaginarios ¿Como nacen estas figuras y qué representan para ti?

Me gusta remitir la gestualidad mesoamericana, su acercamiento con lo místico-religioso y la interpretación del observador que puede pasar por el dolor, el éxtasis y el trance (sueño). La carga emocional y extática hace que cada pieza conserve su per se.

¿De qué manera tu experiencia de vida ha influido en los temas, personajes y universos que aparecen en tu obra?

Influye mucho mi interés por la antropología, así como los momentos oníricos, los sueños y los pensamientos que acompañan mi vida

Los abuelos (urnas), Cerámica de alta temperatura, 26 x 45 x 18 cm, 2023.

cotidiana. Mi condición psiquiátrica (TLP) también influye en ese proceso, ya que intensifica ciertas emociones y experiencias que pueden convertirse en inspiración inmediata o prolongada. Todo ello queda registrado en mi bitácora, donde desarrollo estas ideas hasta transformarlas en obra.

Los textiles aparecen de manera recurrente en tu obra acompañando o transformando las piezas cerámicas. ¿Qué significado tienen para ti estos elementos y cómo participan en la construcción de las narrativas de tu trabajo?

El textil mexicano es representativo de nuestra cultura y deja registros de nuestros antepasados a través de su desarrollo evolutivo y de sobrevivencia, siendo la vestimenta importante para nuestra sociedad. El textil en mi trabajo mantiene un lenguaje orgánico y abstracto que se fusiona con la cerámica por medio del color, formas y discurso creativo. Me gusta trabajar

fibras naturales como la lana, el henequén y el yute, mantienen la obra en un contexto escultórico discursivo.

¿Qué posibilidades ofrece actualmente la cerámica dentro del arte contemporáneo?

Actualmente se está creando una "moda" de recurrir de algunos artistas a la cerámica como medio de traducción de su obra bidimensional, se están abriendo nuevas vertientes que permiten crear diferentes categorías de trabajo cerámico, espero que con el tiempo haya más concursos y espacios de producción artística que por ahora son pocos.

Al final de esta conversación define su práctica artística como:

El enfoque como disciplina, el dibujo y la lectura como herramientas, la cerámica como un glorioso resultado.

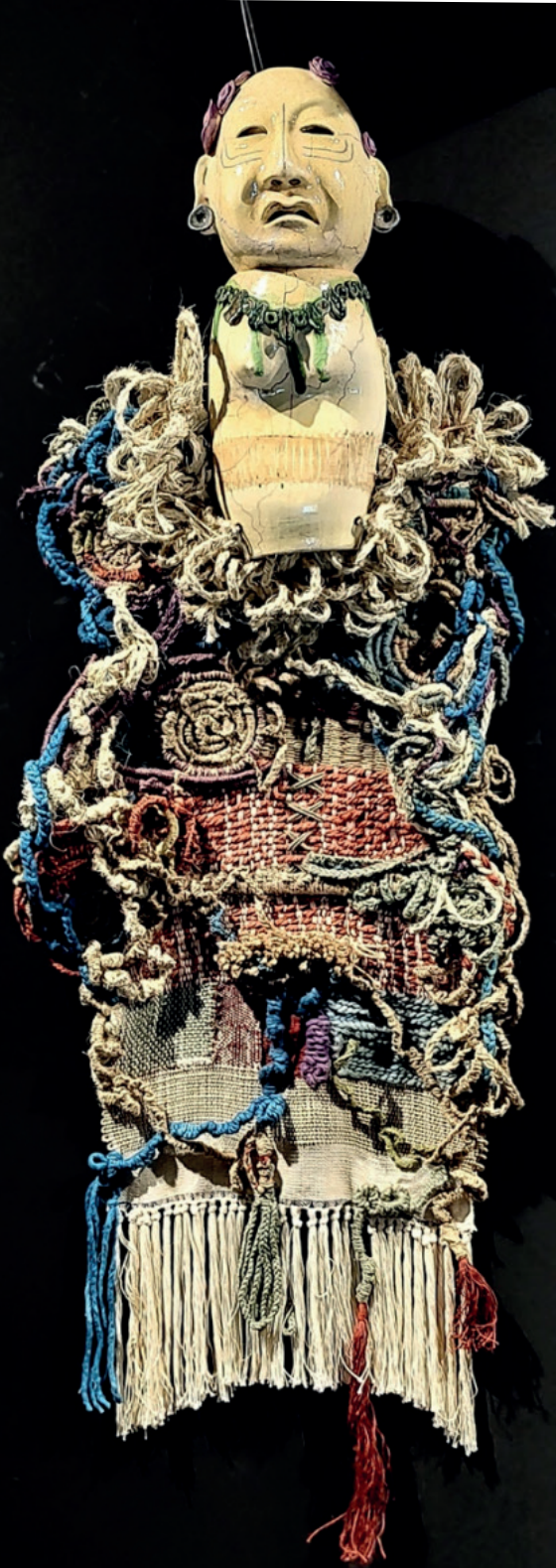
María Elena Baptista García

Arriba: *Ceremonia Mujer agua*
 Cerámica de media temperatura
 20 x 15 x 15 cm , 2022.
 Izquierda: *Acróbata*
 Cerámica de alta temperatura
 21 x 20 x 26 cm, 2024.

Roxana Hernández

Hallazgo de la Reina verde
Cerámica de alta temperatura y
textil (lana, yute y henequén)
170 x 63 x 18 cm, 2024.

Hallazgo No. 1, Cerámica de alta temperatura, esmalte rakú y textil (lana, yute y henequén), 100 x 65 x 8 cm, 2023.

Hallazgo No. 2, Cerámica de alta temperatura y textil (lana, yute y henequén), 70 x 55 x 10 cm, 2023.

La insulsa, hallazgo no. 4, Cerámica de alta temperatura y textil (lana, yute y henequén)
85 x 150 x 10 cm, 2024.

La insulsa, hallazgo no. 4 (detalle), Cerámica de alta temperatura y textil (lana, yute y henequén)
85 x 150 x 10 cm, 2024.

Máscara V

Cerámica de alta temperatura y textil (lana, mimbre, yute y henequén), 35 x 18 x 7 cm, 2024.

Arriba y derecha:

Bitácora y Abstracción, la ensoñación de Rufina
 Cerámica de alta temperatura, 73 x 40 x 40 cm, 2025.

Obra Pre- seleccionada en el Premio Nacional de la
 Cerámica XLVIII, categoría Escultura en Cerámica
 Tlaquepaque, Jalisco.

Izquierda y abajo: *Pensamientos*

Cerámica de alta temperatura

35 x 28 x 15 cm, 2024.

Obra seleccionada en el Premio Nacional de cerámica
 XVII, 2024

Izquierda: De la serie Virgen Vagina, *Relicario I*
Cerámica de alta temperatura y textil (lana, mimbre, yute y henequén)
53 x 35 x 7 cm, 2024.
Arriba: *Reina girasol*
Cerámica de alta temperatura y textil
11 x 20 x 20 cm, 2024.

La Muñeca

Cerámica de alta temperatura
30 x 27 x 10 cm, 2024.

La niña

*Cerámica de alta temperatura, esmalte rakú
50 x 35 x 30 cm, 2022.*

Roxana Hernández

Triduo dedicado al mar

Cerámica de alta temperatura y textil (lana, yute y henequén)
Caracoles sonajas, esmalte rakú, pasta coloreada y esgrafiado
45 x 25 x 9 cm, 2024.

Reminiscencia

Cerámica de alta temperatura y textil

77 x 55 x 15 cm, 2024.

un año de diseñarte

mm1

un año de diseñarte mm1 • número 17 año 2015

Editado en junio de 2026 en el departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo, Ciudad de
México.

Para su formación se utilizó
Edición en versión digital.

Roxana Hernández

Ventana con gato,
técnica mixta sobre lino, 120 x 100 cm. 2021.