

UNIVERSIDAD DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

2019

Tesis de grado
Licenciatura en Artes Plásticas
Cátedra de Grabado y Arte Impreso

“Plaga”

Los insectos como metáfora del otro. Una mirada situada de la periferia.

Alumna: Mariana Vecchiola

DNI 38691654

Legajo: 70410/1

Mail: maravishit@gmail.com

Directora: Lic. Guillermina Valent

Co-Directora: Ana Axat

Resumen

La Plaga entendida como amenaza que promueve daños masivos para una comunidad es una construcción que en algunas oportunidades opera como estrategia para identificar y segregar a un otro.

Indagando sobre la pregunta :¿Qué cosas nos generan rechazo?, este proyecto plantea una reflexión que se pregunta por la constitución de una identidad heterogénea y en tránsito.

Con este propósito la plaga se constituye como la metáfora de los otros en una relocalización que opera - a través de impresos de alimañas de gran escala- tanto en el espacio público como en el interior del Centro de Arte de la UNLP. En ambos sitios, una fauna inmundada se filtra, penetra y toma el lugar. De esta manera, se discute la definición de una identidad propia, buscando la ampliación de fronteras sensibles por medio de la incorporación de la subjetividad del otro. La Plaga revela entonces, nuevas posibilidades en un contexto social propio.

Plaga

nombre femenino

1. Colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas.
2. Daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave.

En nuestra realidad local como regional el neofascismo avanza de manera avasalladora y cava en lo profundo del inconsciente colectivo creando un enemigo interno. La cultura neoliberal fomenta el racismo y el odio hacia las diferencias, respondiendo a los intereses de un sistema capitalista heteropatriarcal. En este escenario la plaga viene a representar a la cultura disidente, en una mirada que privilegia lo colectivo por sobre los intereses individuales. Esta se revela en su deriva aleatoria tensionando los sistemas de categorías y funciones preestablecidas. En virtud de lo anterior este proyecto pretende abrir la discusión de los modelos tradicionales que normativizan la valoración en un contexto sociopolítico urgente donde el arte es concebido en la esfera pública .

Entendemos la idea de plaga como un conjunto de animales/insectos que se consideran perjudiciales, por generar presumibles daños o transmitir enfermedades. La palabra *plaga* actúa simbólicamente como reguladora de conductas sociales. Cargadas de una mala reputación en el imaginario colectivo ya sea por la textura de su piel, por su tamaño, características o densidad que implica una amenaza.

En palabras de Linda Ben-Zvi “Nada se contrapone tanto a la belleza como el asco” En este caso hemos seleccionado cuatro animales que son considerados *plaga* en nuestro territorio platense: la mosca, la rata, la paloma y la cucaracha. Esta plaga metaforiza lo no deseable, la irrupción del orden establecido. Representa las culturas emergentes que no pueden ser simplemente clasificadas. Para ello se utilizaron técnicas como la xilografía, que en su larga tradición se han constituido como un lenguaje que podría enmarcarse como tradicional, pero que sin embargo por sus características simples ha encontrado significativos modos de actualización.

Los impresos inicialmente fueron pensados como “afiches” individuales para ser emplazados en el espacio público, pero a su vez, en el proceso de emplazamiento, los insectos fueron colocados en grupos, fragmentando sus cuerpos y desdibujando la unidad originaria. De esta forma se generaron nuevos especímenes en los que se reconocen las texturas trabajadas en detalle como los de una vista microscópica.

La propuesta pretende revalorizar el recurso de la stampa xilográfica en el espacio público como vehículo para la democratización de las imágenes a través del grabado en un contexto local y sitio determinado. La sencillez de su realización y el bajo costo del material permite ampliar su reproducción fácilmente y de forma veloz. Es así que Silvia Dolinko destaca esta característica de la técnica haciendo hincapié en

“Su inscripción en determinados circuitos de circulación como factores que, en forma conjunta y mutuamente implicados, convergieron para sustanciar esta tradición en la que fue privilegiado su carácter de arte de crítica social.” (Dolinko, 2016)

La intervención en la vía pública de los insectos propuestos debe ser una invitación a prestar atención, a reflexionar y examinar las racionalizaciones que en el transcurrir de la vida cotidiana hacemos de esta fauna siempre presente. De esta manera se aspira a quebrar la indiferencia, desde el arte, para conciliar los opuestos (lo bello y lo repulsivo, lo individual y lo colectivo) y concretamente tomar conciencia de una realidad que se constituye de manera caótica en la convivencia con lo diferente.

La perspectiva latinoamericana

“...en el adentro y el afuera, lo instituido y lo instituyente, lo conocido y lo inédito, lo determinado y lo indeterminado. Ello permite evidenciar los límites del sistema y abrir nuevas posibilidades para pensar, para imaginar, para construir nueva realidad.”
Rodolfo Kusch

Este proyecto discute, a partir de los modos propios del arte, la definición de identidad fija de corte esencialista que impusiera el modelo occidental. La propuesta aspira a reconocer su condición transitoria en una apropiación conceptual de la plaga molesta, nociva, irreverente y subversiva. La identidad como espacio de reflexión para la ampliación de fronteras subjetivas.

Así se fortalece la idea de la *plaga* como mecanismo de resistencia en el sentido en el que lo retomara el movimiento vanguardista antropofago en la década del 70 en Brasil. Este importante colectivo de artistas fortaleció sus estrategias de resistencia sin negar la mirada de occidente, ampliando de esta manera su propia simbología como respuesta de apropiación de las fronteras sensibles de nuestro mapa cultural contemporáneo. Esta corriente moderna se proponía disolver la diferencia entre lo nacional y lo universal a través de la incorporación del otro en el cuerpo propio. Se aspiraba al proceso de descolonización cultural y la persistencia identitaria.

Referentes

Encontramos referencias valiosas para este trabajo en la obra del artista inglés Banksy, que si bien se presenta en un contexto muy diferente, aspira de la misma manera a satirizar el sistema capitalista con la intervención en el espacio urbano como recurso. En su trabajo los personajes más recurrentes son las ratas, con las que

entendemos representa a la clase alta burguesa empresarial de Inglaterra. A través de la metáfora el artista presenta un fuerte mensaje político y crítico, sustentado en los recursos del stencil, el póster y las pegatinas.

Stencil sobre pared realizado en las calles de Camden, Londres y París, Francia (2016)

<https://www.france24.com/es/20180627-banksy-arte-calles-paris-obras>

Otra referencia significativa que alimentó el proceso de producción de esta tesis es la obra *Mundus Admirabilis* de la artista brasileña Regina Silveira. Quien hace una transposición a otros posibles sentidos de la significación de la plaga

Mundus Admirabilis and Other Plagues (detalle), Regina Silveira 2008 en Moore College of Art and Design

<https://reginasilveira.com/filter/instala%C3%A7%C3%A3o/MUNDUS-ADMIRABILIS-1>

De manera simple la artista explica sus criterios de trabajo:

“Las plagas revisadas serían metáforas no lineales de las plagas mucho más furiosas que hoy nos acosan, global y globalmente, en varios frentes: social, ambiental, cultural y "civilizado", amenazando un futuro que parece cada vez más inviable.” (Regina Silveira, 2007)

En relación a la instalación de Silveira pudimos ver cómo operan los montajes y los motivos desde otra perspectiva temática, enfocando nuestra mirada sobre las cuestiones formales que plantea. Pudimos visualizar también de qué manera construye la idea de plaga a través de sus montajes ocupando las cuatro paredes de la sala de exposición y también las caras externas del mismo donde la plaga se hace presente.

También, en cuanto a la perspectiva político/crítica encontramos referentes de nuestro trabajo en la obra gráfica de Juan Carlos Romero, y de modo particular en la intervención urbana de afiches llamada *Todos Somos Negros* (2010) donde la repetición, encarnada en el impreso múltiple se utiliza como alternativa crítica a los postulados del circuito del arte, potenciando al extremo la situación de su recepción pública. La intervención en la esfera pública como terreno privilegiado para el debate público y la participación colectiva para un nuevo diálogo en que la cultura actúa al ritmo de la sociedad.

Todos Somos Negros de Carlos Romero, Intervención urbana de afiches en las calles de Madrid (2010)

<http://artesyprocedimientos-imagenes.blogspot.com/2014/04/somos-todos-negros-juan-carlos-romero.html>

Proceso y realización

Este proyecto ha sido pensado en dos etapas determinadas por dos posibles espacios de circulación. En la primera parte las imágenes de la fauna e insectos propios del contexto platense fueron instalados por distintos puntos de la ciudad, centro y alrededores. Estas alimañas - ratas, palomas, moscas y cucarachas- por lo general conviven en las calles que transitamos cotidianamente, se filtran y habitan los espacios interiores y exteriores.

(Figura 1-3) Intervención de pegatinas en espacio público.

En virtud de lo anterior se realizaron cuatro matrices xilográficas de grandes dimensiones (1 mt x 60 cm aproximadamente) pensadas como afiches para ser emplazados en el entorno local, de manera individual como también en conjunto. Su reproducción múltiple de acuerdo al espacio a intervenir apuntó a promover interpretaciones que potencien su productividad semántica. Ya sea en edificios abandonados, obras en construcción y paredes colmadas de propaganda política o comercial (figura 1).

Por otro lado, el emplazamiento en la vía pública implicó que las imágenes funcionaran en conjunto y no de manera aislada, ya que se ve reforzada la idea de masividad. Durante el recorrido diario se puede contemplar que muchas de ellas fueron suprimidas y otras conviven con las diversas intervenciones en el espacio público.

(Figura 4-5) Detalle estampa xilográfica *Plaga* sobre papel sulfito. Ensayo rata y fragmento cucaracha.

Para un segundo momento se apuntó a repensar la circulación del arte en sus infinitas maneras de ser y circular. La obra pensada originalmente para la calle encontró una potencia inusitada una vez adaptada a un ámbito institucional en la segunda parte del trabajo. La instalación en el Centro de Arte de la UNLP pone de manifiesto la variedad

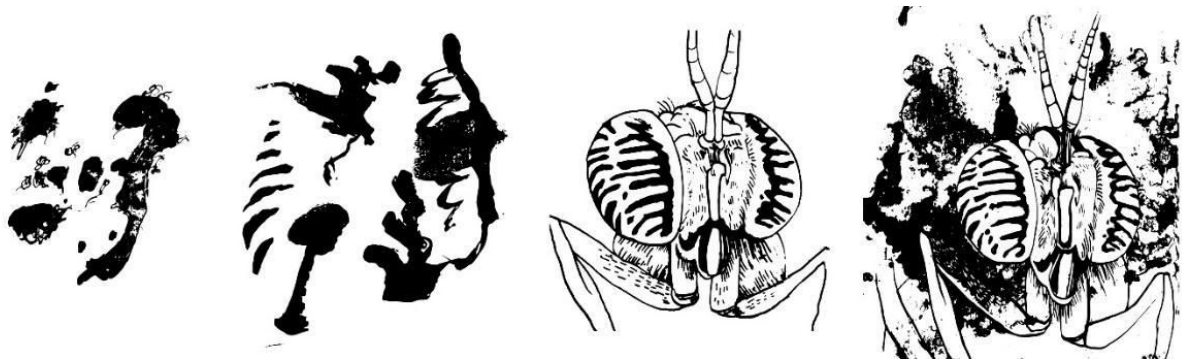
de circuitos que conviven actualmente, que primeramente fueron excluyentes y que hoy se integran con naturalidad en la experiencia del arte. Se interrogan estos espacios académicos desde el diálogo *adentro-afuera*, enriqueciendo la dimensión conceptual de la plaga como construcción ominosa .

(Figura 6-7-8) Proceso de impresión de la *Plaga* e intervención en espacio público.

En su segunda instancia se pudo profundizar en una exploración formal y ciertas variaciones de escala de estas *plagas*. Las materialidades cambiaron y los bichos fueron reelaborados ahora para ser emplazados sobre la vidriera de la sala B del Centro de Arte en el marco de la exposición colectiva de tesis individuales de la cátedra de grabado y arte impreso de la Facultad de Bellas Artes.

La elección de la vidriera aspira a promover el diálogo entre el tránsito de la calle y el interior del Centro de Arte. Complementando la intervención de la vidriera se presenta una proyección localizada en el piso de la sala que altera la circulación de la obra. La animación exhibe a estas plagas en movimiento; disgregadas, envolventes y desmedidas.

(Figura 9) Fotogramas de la animación en proceso.

(Figura 10) Plano del emplazamiento sobre la vidriera de la Sala B del Centro de Arte

Consideraciones finales

De manera silenciosa, la *plaga* no hace diferencia, se hace presente en todos los espacios. Es irreverente, y así sobrevive. Partiendo de una indagación formal, esta tesis proyecta estrategias que visibilizan a esos otros, habitualmente desdibujados tras las construcciones del sentido común. Y en esta construcción que se configura de manera expansiva, nos preguntamos también acerca de sus circulaciones en una metáfora que pone en perspectiva la mirada sobre el contexto.

Proyectados en escala y cantidad difíciles de ignorar estos particulares animales que configuran *plagas* manifiestan las contradicciones en las que navegamos.

Por todo lo anterior, se espera que el visitante pueda acercarse a estas piezas para revisar su propio vínculo con el otro. Depositando el acento en lo que se encuentra allí e ignoramos. Lo asqueroso y su significado invariable ¿Puede este generar un nuevo orden estético? La *plaga* como un elemento simbólico invisibilizado que digiere las diferencias y transmuta armónicamente para repensar el orden socialmente aceptado y la construcción del gusto.

Bibliografía:

- Ben-Zvi L. (2012) *Beckett y la teoría del asco*. En línea: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Beckettiana/article/download/154/148>
- Dolinko, S (2016) Consideraciones sobre la tradición del grabado en la Argentina. En línea : <https://journals.openedition.org/nuevomundo/69472>

- Tasat J.A. & Pérez J.P. (Coord) (2015) *El hedor de América. Reflexiones interdisciplinarias a 50 años de la América Profunda de Rodolfo Kusch*. Editorial Eduntref, Buenos Aires.
- Oliveras, E (2007) *La metáfora en el arte*. Editorial Emecé.