

ASUNTOS GRAFICOS
PRÁCTICAS Y DESARROLLOS DE LA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA EN
EL ÁMBITO INSTITUCIONAL. Modos de abordajes metodológicos de
prácticas gráficas renovadas dentro de la institución universitaria.
Aproximación a modelos de implementación de aspectos gráficos en la
cátedra de grabado y arte impreso complementario

Rosana Barragán / ro_barragan@yahoo.com.ar
Juan Bellagamba / juan.manuel.bellagamba@gmail.com
Juan Bellagamba / virginiachiodini@gmail.com
Micaela Liberanone / micaelaliberanone@gmail.com
Carlos Servat / Servat.c@gmail.com

Instituto de Investigación y Producción y Enseñanza del Arte Argentino y
Latinoamericano (IPEAL), Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La
Plata, Argentina
Universidad Nacional de Artes (UNA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina

Resumen

Dentro de la dinámica de la relación que ocurre entre la producción del arte que pendula entre la institución y la transformación, existen un sinnúmero de operaciones que en la contemporaneidad legitiman el uso del gráfica o el arte impreso a nivel local. Desde la transgresión se producen contenidos donde los artistas locales, a través de sus producciones, interrogan, convocan, atacan y formulan nuevos discursos. Éstos a su vez son re-observados desde el ámbito de la academia, donde se propone un reconocimiento de estos valores que se producen en la sociedad y que se aúnan a la producción institucional para ser analizado desde las categorías tradicionales del arte.

Palabras clave: Gráfica, Experimentalismos, Talleres de Arte, Arte Callejero, Transgresión Vs Institución

En el contexto local observamos, desde nuestra mirada como hacedores y hacia la producción gráfica, una variedad de maneras de proyección y concreción sostenidas en el cambio de la metodología de producir y pensar el arte. En la escena del arte platense, el ámbito académico –nos situamos en nuestra cursada- se postula como un polo de experimentaciones y reflexiones acompañando los tránsitos a las nuevas maneras de concebir y producir en arte. Observamos la emergencia de artistas, galerías y talleres que funcionan como unidad, donde los elementos se fusionan de manera casi indisolubles. Asistimos a la proliferación de espacios de producción a la vez que se proclama o se ejerce el derecho a la calle como escenario de acción y exhibición de obras.

Estos desarrollos y su interacción propician una dinámica productiva que ocurre entre el ámbito de la institución y la transformación (transgresión) que operan y actualizan los discursos de la gráfica o arte impreso. Y es en este punto donde, a través de nuestro rol académico, nos permitimos observar -a través de registros y catalogaciones- los contenidos que producen los artistas locales y las producciones radicadas en el ámbito del taller de grabado y arte impreso de la Facultad de Bellas Artes. Convivimos en un momento del arte donde lo experiencial se ha montado sobre

los objetos del arte, paradójicamente esta manera de producción ha debido precipitar convocando a objetos donde poder capitalizar sus itinerarios.

Sin dudas, los primeros conceptos a desarrollar son el rol que, como cátedra perteneciente a una institución universitaria, debemos acordar ante la gráfica; si estamos interesados en hacer un ejercicio pedagógico actual que tenga correlato en la producción en el contexto local; y cómo garantizar desde este recorte propuesto, la versatilidad necesaria de contenidos que nos permitan acciones futuras en el ámbito profesional del arte.

Los modos de presentación de los discursos visuales en la contemporaneidad y en nuestro contexto, nos obligan a indagar sobre la relación intersubjetiva que opera entre la comunidad y la confrontación de nuevos relatos que actúan como propulsores hacia propuestas con diversidad de perspectivas, donde no sólo se producen nuevas formas de enunciación de la gráfica, sino que los mismos proporcionan cambios o nuevos modos de producción de lenguajes. También entre ellos se reconocen las maneras en que las nuevas tecnologías van imprimiendo su carácter y van afectado de forma concluyente la estructuración de los procesos creativos, mediante una impronta cada vez más activa.

Pensamos la gráfica de modo expansivo, donde no siempre concluye en sí misma sino que cada vez se expande más hacia nuevas posibilidades: la gráfica como imagen base de videos, como reflejo de acciones estéticas y/o políticas, como objeto utilitario, en la calle, en los muros, como relato o poesía. Partimos de entender los **nuevos modos de producción de sentido visual como tipologías de hacer**, los cuales proveen un enmarque creativo redirigiendo prácticas específicas hacia nuevos caminos de acción. Estas prácticas, por lo general alejadas de lo museable, nos otorgan un contacto con lo contemporáneo bajo formatos actualizados.

Es necesario aclarar que, si bien el arte en la gráfica o grabado se caracterizó, desde sus inicios, como la posibilidad de ser un reproductor de imágenes o productor de estampas en pos de expandir los tópicos de las bellas artes, a través del tiempo fue incorporando otros discursos propios de la producción del impreso, tales como el sistema editorial, el sistema de cartelería callejera, los sellos, la numismática y otros procesos que, junto a los sistemas en red -arte correo-, se constituyeron en alternativa propia sobre los modos de producción de arte. Hoy, estos sistemas son reconocidos por la institución, por establecer otras categorías del arte, y han sido legitimados, muy a su pesar, por las necesidades propias del mercado, que constituyeron en ellos también, un artículo de venta.

Sin dudas, como valor, se encuentra el indagar junto al estudiante desde la desafectación de lo establecido desde la propia institución o por el mercado:

“esa máquina de producción de subjetividad opondría la idea de que es posible desarrollar modos de subjetivación singulares, aquello que podríamos llamar «procesos de singularización»: una manera de rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos modos de manipulación y de control a distancia, rechazarlos para construir modos de sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que produzcan una subjetividad singular” (Guattari y Rolnik2005:29).

Sostenemos que la práctica ha mutado en conjunto a la realidad y a los nuevos recursos tecnológicos, que la cotidianeidad opera sobre un espacio simbólico sobre-informado y sobre-relacionado, en donde el conjunto de individuos se encuentra conectado constantemente y, de algún modo, a otros y a un todo general; donde conjuntos operacionales o redes tales como Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter y otros, nos exigen o más bien construyen, en las nuevas generaciones, una demanda en la urgencia; los dispositivos móviles operan en lo discursivo entrelazando las noticias de ayer con informaciones falsas y las promesas de futuro. ¿Cómo aggiornarnos a estas nuevas miradas actuales? ¿Cómo operar, desde el rol docente, en un sistema contextual que resulte de utilidad, o que tenga sentido o que aporte conocimiento verdaderamente significativo?: hemos acordado, al ejercer transferencia,

aplicar modelos de prácticas en curso, sumando a los formatos tradicionales de la gráfica la contemporaneidad digital y los marcos productivos de los actuales modos de acción locales; éstos nos proporcionan una plataforma de anclaje, generalmente de índole colectiva, y representan un entorno asible y comprobable por el estudiante: allí se producen eventos como ferias, exposiciones, acciones colectivas, editables a pequeña escala, gestorías, y otros.

Desde una postura docente, esto puede ser riesgoso si se piensa que estas premisas y prácticas pueden tener una pérdida de sustentación a futuro o perder por caducidad su sentido, al reconocerse como moda pasajera. Creemos que bien vale explorar en su desarrollo, ya que abre el ejercicio de la docencia a ajustarse y replantearse en una constante búsqueda.

Experimentaciones y reflexiones

Infraleve

Con este término se reconoce una instancia mínima en la experiencia estética, tomado a partir de lo enunciado por Marcel Duchamp:

“...la fuerza del saludo de dos manos que se estrechan, el calor de un asiento que se acaba de dejar, una caricia, el olor del humo de un cigarro, la marca del aliento sobre superficies pulidas como el vidrio... momentos de la vida cotidiana donde reside la naturaleza del arte y su creación... el sonido del roce de los pantalones al caminar, las puertas del metro cuando alguien pasa en el último momento, las caricias, el aliento vital sobre los espejos. Lo posible es un infraleve...”¹

Gesto mínimo, imperceptible, sutil y cotidiano, el infraleve nos lleva a reconocer los pequeños fragmentos de actualidad como instantes de la experiencia estética. Tomando esto como punto de partida, operamos a través de la conjunción de elementos para accionar sobre un concepto, y entrar al desarrollo de los discursos gráficos capturando los instantes y operando desde un accionar. Partiendo del concepto *infraleve*, operamos para concretar experiencias mínimas o microrrelatos que rescatan ese instante exiguo de un hecho. La diversidad operacional que nos ofrece nos lleva a redimensionar experiencias: una toma fotográfica, estados emocionales frente a una hoja de papel, la mañana del pie izquierdo, el susto de las llaves perdidas, la lenta muerte del lápiz en el sacapuntas... todo nos permite la traducción del mundo del infraleve al de la gráfica, propiciando anclar el hecho estético en un evento circunstancial.

Todo puede ser matriz

¹ Extraído de Infraleve, de Marcel Duchamp, la experiencia que escapa del ojo, Patricia Martín en <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/patricia-martin/infraleve-de-marcel-duchamp-la-experiencia-que-escapa-del-ojo>

Foto de afiche impreso 1:1

El impreso nos presenta como alternativa el poder no representar, o más bien la posibilidad de desprendernos de la representación. Un objeto baldosa, lata, llave, rueda, mano, etc., acorde a la posibilidad, puede ser impreso desde sí mismo dejando su huella mediante la diversidad de técnicas gráficas plausibles de ser usadas en cada caso. Este tipo de práctica nos lleva a un acercamiento físico, produciendo un elemento en escala 1:1 o real. De este modo, la operación gráfica absorbe la imagen de un producto cotidiano para hacerlo suyo y demostrarlo en su versión impresa.

Impresos Tipográficos

En la gráfica, la palabra nos confronta no sólo a ideas y mensajes, sino que nos introduce en un mundo variado y expandido: por un lado la palabra contiene una expresión mínima: la letra, un cuerpo reconocible en forma y signo; y por otro, se asocia a prácticas estéticas como la poesía visual o medios de difusión como las ediciones y los carteles.

La tipografía y sus usos dentro del contexto local nos introducen a ensayos que discurren desde las perspectivas estéticas a las políticas. En la gráfica, la palabra opera sobre el concepto o puede separarse de él, actuando sobre un objeto con un sentido específico: accionando sobre la morfología o tomando su sintaxis para desmembrarla y reorganizarla de acuerdo a intenciones nuevas. Así se realiza una acción sobre su forma, contenido, secuencialidad o significado. En esta práctica, la operación artística absorbe un producto familiar para hacerlo suyo, junto a otros contenidos y operaciones que accionan sobre el hecho estético, transmitiendo en la información, su propia información, creando un propio lenguaje.

Con los impresos de tipos móviles, la gráfica ancla el mensaje parasitando la construcción y morfología de los tradicionales afiches callejeros, construyendo eventualmente su poética desde lo político tal como refieren María Inés Alfonso Esteves y Juan Pablo Pérez, *"La apropiación contemporánea que hace el arte de las tipografías tradicionales nos permite pensar las nuevas resistencias culturales y políticas, que incluye a los imprentarios sociales, a los proyectos autogestivos, cooperativistas y de educación popular al recuperar y fortalecer el oficio con la vieja*

Minerva; y a las distintas generaciones de artistas que potencian la palabra poético-política, y subvierten en la calle y en las instituciones artísticas el lenguaje que va del contenido a la forma."

En nuestro caso, la tipografía opera en el acercamiento de los discursos actuales que hemos denominado *Marcos tradicionales renovados* y se nos presenta como la unión con el ayer próximo de la gráfica local. En estos recorridos efectuamos el encuentro con nuestra historia, enlazamos formatos como poesía visual, cartelería e hitos que nos representan diversos artistas: Edgardo Vigo, Juan Carlos Romero, Luis Pazos.

Aproximación de modelo: el combo gráfico

Foto combo gráfico entrega de alumna Grabado Complementario 2018

Foto combo gráfico entrega de alumna Grabado Complementario 2018

Desde el seno de la cátedra convenimos desarrollar una práctica que nos permita desdibujar el objeto tradicional para garantizar la aplicación de las experimentaciones y reflexiones estéticas contemporáneas y así poder desarrollar objetivos específicos que anclen en la producción gráfica, la contemporaneidad y la sistematización de un conjunto de objetos. El combo gráfico, así como lo denominamos, trata de un

contenedor que se relaciona con su contenido: un conjunto de operaciones que se reúnen bajo un criterio y responden a los formatos afiche y/o cartel, stickers, autoeditable –libro de artista, fanzine, libro- y postales.

Diferentes formatos de la gráfica que se caracterizan por tener diferentes recorridos, tanto productivos como en sus áreas de difusión.

Este sistema de producción operativa no radica en ser uno sino un conjunto de ellos. El sistema *combo gráfico* nos permite entrelazar elementos proporcionando diversidad en los cruces, entre los marcos tradicionales y la contemporaneidad, las formas de pensar la gráfica contemporánea, la forma de pensar el objeto, el procesamiento de la información a través de actuales recursos y formatos.

Gráfica en la calle

Buscamos propuestas gráficas que se desarrollaran por fuera del taller, elaborando una práctica/obra re-enmarcando el hacer artístico y favoreciendo su aplicación sobre lo urbano como área de desarrollo, lugar que no sólo se presenta como un espacio multipropósito sino que también actúa como vínculo con lo contemporáneo. Aproximándonos a través de diversos planos de expresión y modos de producción, esta propuesta resulta una respuesta inmediata al desarrollo social e intelectual en el propio seno del contexto de los estudiantes. Recuperar la calle o lo urbano, en la gráfica, no sólo nos lleva a vincular al arte con lo cotidiano y vital, sino que también nos impulsa a recuperar la historia y esencia misma del arte impreso.

Conexión virtual

Este contexto de desarrollo social, intelectual y local, en su complejidad, involucra formas expresivas inclusivas que permiten transitar sobre la diversidad de expresiones que se dan en la mutación de los discursos hacia nuevas visualidades en el arte. Dentro de estas producciones, las computadoras, los dispositivos móviles y otros recursos digitales, conforman opciones que amplifican el universo gráfico: sistemas de registros, códigos QR y programas de edición de imágenes que conviviendo con los marcos tradicionales² nos ofrecen una renovación que convoca al convivio con el entorno y a una actualización del discurso que amplía los modos de hacer de la gráfica contemporánea.

² Proponer: al afiche, al libro de artista, a la poesía visual, al arte correo, o a la impresión de tipos gráficos, como elementos tradicionales ante la gráfica contemporánea nos ubica en pos de una actualización de los corrimientos del arte

Foto de afiche xilografía de QR que redirecciona a otro impreso colgado en la web.

Conclusión

Dentro de estas prácticas gráficas contemporáneas e indagando sobre las formas de producir y entender la actualidad, situamos una nueva manera de mirar y producir impresos. Operamos en procesos atravesados por el uso de la tecnología, lo que implica desarrollar estrategias procesuales donde alojar las obras de arte contemporáneas: la incorporación de conceptos como el infraleve o los microrelatos son excusas que nos llevan hacia nuevos modos de entender la gráfica; en una propuesta donde todo puede ser matriz se plantea un trabajo uno en uno y se despliega así un sistema de producción que se ajena a lo representacional. A esta plataforma de pensamiento le sumamos el combo gráfico, que se conforma capitalizando una diversidad de formatos y que se despliega o expande en ferias gráficas o propuestas de arte correo. Buscamos que la producción artística sea desplazada a través de la mediación tecnológica hacia lo comunicacional y que se inserte en la convivencia de proyectos, producciones, diálogos, reciprocidades, formas de producir, nuevas estrategias de supervivencia, sumatoria de posibilidades que dan identidad a la producción local.

El combo gráfico se instala como sistema de producción habilitando estrategias varias de transferencia; proporciona conocimiento y reestructura los ejes y modos de hacer, sostenido por la diversidad de formatos. Estas etiquetas³, que establecemos en el medio a través de las tipologías de hacer, nos proporcionan posibilidades creativas diversas, generando ideas que se dirigen hacia nuevos caminos de acción dentro del universo de la gráfica. Inmersos en una dinámica permanente de interés por el cambio, buscamos la emancipación de lo determinado por estructuras prefijadas en el arte hegemónico, entre ellas las acciones estilísticas y productivas que el mercado ha regulado. En pos de búsquedas creativas, apelamos a la necesidad de reestructurar los cánones dominantes y actuamos en constante revisión y oposición de los límites que los definen. Actuamos en el tránsito hacia la definición de novedades, anclando en nuevas temáticas, mediante la incorporación de medios no convencionales.

Es menester desde nuestro ámbito académico operar sobre recursos actuales, construyendo y alimentando una red de discursos móviles, actualizables en contacto con el quehacer local.

³ En el desarrollo de la cátedra, previo al concepto Combo gráfico, hemos instalado el concepto de Show de técnicas, término con el que describimos el bloque conceptual-práctico de la cursada donde los estudiantes se insertan en el complejo campo propio de la gráfica.

Bibliografía

RINCÓN ROSALES, Milagros, Mutaciones de discursos. Nuevas visualidades en el Arte Contemporáneo Revista de Artes y Humanidades UNICA Volumen 10 N° 1 / Enero-Abril 2009, pp. 38 – 60 Universidad Católica Cecilio Acosta _ ISSN: 1317-102X Universidad del Zulia milrinconr@gmail.com

Battock, Gregory (ed.). La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual, Barcelona, Gustavo Gilli, 1977 [1973].

Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto, Madrid, Akal, 1997

Barragán Rosana, Bellagamba Juan, Bianchi Agustina, Chiodini Virginia, Libermanone Micaela, Martín Juan Pablo, Rocco Carolina, Servat Carlos, ARTE GRÁFICO Y NUEVOS MODOS DE CONVIVIO, Facultad de Bellas Artes U.N.L.P. La Plata 2017

Félix Guattari Suely Rolnik(2005), Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de Sueños.

María Inés Alfonso Esteves y Juan Pablo Pérez