

Tesis de Grado

DANIELA CADILE

La Plata, Marzo de 2015

Tesis de Grado

Universidad Nacional de La Plata.

Facultad de Bellas Artes.

Departamento de Plástica.

Cátedra de Grabado y Arte Impreso.

Director de Tesis: Horacio Beccaria.

Título al que se aspira: Licenciatura en Artes Plásticas con Orientación en Grabado y Arte Impreso.

Alumna: María Daniela Cadile.

Legajo N°: 30574/9

Tema: 9 matrices + 9 relieves + 9 meses

Título: Gráficas Tangibles

INDICE

Alma.....	Pág.- 1
Breve descripción / Objetivos de la propuesta	Pág.- 2
Fundamentación.....	Pág.- 3
Evolución de la idea.....	Pág.- 4
Marco de abordaje	Pág.- 5
Descripción de las obras: desde lo interno a lo externo	Pág.- 6
Nueve	Pág.- 7
Propuesta metodológica / Desde lo más simple a lo más complejo.....	Pág.- 8
A modo de conclusión	Pág.- 9
Bibliografía.....	Pág.- 10
ANEXO I y II: Registros gráficos	

A mi Niña, musa inspiradora de esos Nueve meses.

A todos los amigos que son familia por elección, a las familias, a las personas y entidades que me brindaron el apoyo tanto física como emocionalmente, que me guiaron desde sus diferentes visiones del crear y del ser, siendo cada una de ellas partes fundamentales para esta producción de este trabajo de tesis de grado.

Infinitas Gracias.

ALMA

¿Quieres ser mi luz?

Nos vimos. nos miramos. nos sentimos.

Nos reconocimos con el tacto. nos olfateamos en celo.

Dimos pasión. nos entregamos.

Al sembrar

...

Germinamos.

1

Creó el amor de aquel momento una semilla que dio una forma.

Y esta forma hizo modificar un cuerpo al que lo fue ocupando de a poco.

Que lo envolvió. que lo llenó de estremecimientos. aromas. percepciones.

Embriagada estuve.

El cuerpo se altero. se transformó e hizo de mi otro cuerpo.

Despertó estadios nunca antes sentidos.

En ese tiempo, la imaginación generó y configuro imágenes fantásticas. infinitas.

Eran tales los movimientos en el cuerpo.

Que la luz no podía ponerle. atrapar. ni envolver aún, la forma que existía dentro de mí.

BREVE DESCRIPCIÓN

La obra propone un relato gráfico táctil y visual desarrollado en nueve imágenes en relieve describiendo una gestación en primera persona.

Como una de las vivencias más intensa y emotiva de la vida de una mujer: el embarazo traducido visual y táctilmente en sus nueve fases. El planteo supone un centralidad emotiva y perceptiva en una poética que se ofrece factible de percepción puramente táctil con el objeto de ser recepcionada por personas con capacidades visuales diferentes. Considerando la dificultad de crear imágenes en una poética no visual sino espacial en el campo de la bidimensión a modo de relieves de lectura táctil.

Gestar desde los sentimientos, desde las entrañas, desde lo más visceral.

Gestar desde lo onírico. Gestar desde el manifestarse. Gestar desde las sensaciones.

Gestar el imaginario, en el hacer. Gestar el arte de dar vida.

2

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Desarrollar posibilidades procedimentales y estéticas de la obra gráfica: desde lo visual, desde lo táctil. En donde esta pueda aportar a personas que ven y personas que no ven, utilizando el gofrado-relieve siendo el soporte elegido la pulpa de papel. Atender la manera de la disposición de la obra gráfica en el espacio para que se puedan ver y tocar sin obstáculos. Plantear nuevas posibilidades que amplíen el propio lenguaje gráfico-visuales-táctil.

FUNDAMENTACIÓN

“El tacto ignora la distancia. El tacto es el único que nos ofrece el testimonio radical de la presencia. Antes y después el cuerpo ajeno se extingue. Queda solo como memoria de ese signo implantado en la piel. La duración del roce es también la progresiva revelación del otro. Su existencia está hecha de tiempo. Funda toda identidad en la demora. Construye una narración silenciosa. Un descubrir paulatino que se hace habitable con el roce del cuerpo del otro.”

(1) Relato extraído del documental “Invisible”

La búsqueda o el intento de traducción del imaginario perceptivo gestacional se convirtió en un desafío plástico. A su vez la necesidad de plasmarlo en obra gráfica para que no se pierda la producción de estampa original y múltiple fueron motivos que me llevaron a realizar este trabajo de tesis. Buscando síntesis en una sucesión de imágenes que funcionen como un todo. Intentando encontrar un planteo formal que proponga al tacto tiempos de lectura adecuados para que personas con diferentes formas de percibir puedan acercarse a mi poética y establecer un recorrido de lectura desde su diversidad.

Producir relieves táctiles pensados para ser recepcionados también por personas ciegas. Explorar ese mundo tratando de idear un imaginario común en un recorrido táctil semántico a través de las texturas, el hueco y el relieve, teniendo en cuenta la necesidad de la inclusión. Replantear: ¿Qué vemos? ¿Qué queremos transmitir? ¿Cómo lo transmitimos simbólicamente? Las personas que pueden ver, ¿qué ven cuando observan? ¿Qué pasa con las personas que son ciegas. ¿Cómo es su imaginario?

EVOLUCIÓN DE LA IDEA

“Yo no te puedo ofrecer una casa enorme, ni un jardín verde, pero te puedo ofrecer la imaginación en la que vivo, la alegría que siento en tus ojos, la sonrisa que me imagino en tus labios, la cantidad de imágenes que veo cuando me tomas de la mano, el paisaje en el que creo vivir cuando estoy contigo”.

(2) Relato de David a Sara

Me he preguntado ¿qué pasa cuando hay falta de luz en una obra visual? ¿Qué pasaría si entonces no se puede visualizar? Es ahí donde en su concepción, debía resolver con cual procedimiento adecuado realizarla. Tanto que las personas con visión y sin visión de la misma manera pudieran verla. Ahí es donde la resolución de la obra gráfica se va a sostener concretamente de modo táctil. Pensar, ¿Cómo vemos los que vemos? Decir: ¿Qué vemos los que vemos? Percibir: ¿Cómo transmitir/transferir una sensación, un estado, en obra, realizarlo construirlo para personas ciegas de nacimiento? Realizar.

El grabado ha sido y es una de las artes visuales que me atraviesa.

En un trabajo interdisciplinar que realicé anteriormente aparece el gofrado-relieve como soporte expresivo de una presentación interdisciplinar en la

cual interactuaba el sonido, tanto del texto en audio como de música, la luz escasa, parcializada, e intermitente. Esta experiencia me llevó a la reflexión y el análisis acerca de lo que se ve o no se ve según, si la obra está vedada de luz. De esta manera se dará lugar a la experienciográfica planteada ahora en relieves para aquellos espectadores que no suelen acceder comúnmente a obras artísticas táctiles. Donde predomina anteriormente el gofrado para dar paso a matrices que den como resultado relieves realizados con papel. Dándole así importancia a las cualidades visuales y táctiles de la obra en su totalidad. Así, no sólo se podrán ver, sino además tocar, despertando otras lecturas que generen imágenes, emociones y sentimientos. Propiciando el lugar a una experiencia artística que integre también a espectadores ciegos.

MARCO DE ABORDAJE

A lo largo del desarrollo de este proyecto me encontré con interrogantes sobre ¿Cómo es la percepción de una persona ciega de nacimiento? ¿Cómo y qué vemos los que vemos? Reuniendo datos de la extensa investigación, se manifiesta que las personas ciegas de nacimiento ven: a través de su tacto, de las asociaciones con otros elementos, por la audición, por el espacio, el olfato, por su percepción, por el relato oral, haciendo todo esto un mundo imaginario particular. Entonces, surgieron otras preguntas: ¿Cuál es su imaginario en relación a los que ven? ¿Cómo es el registro visual de las formas? Si socialmente reconocemos las formas, establecidas como signos, símbolos o códigos, condicionados por nuestro entorno cultural, tanto en lo personal como en lo colectivo, es allí donde podemos sentir la seguridad de capturar visualmente formas apropiándonosla.

EL ROJO QUE veo ES DIFERENTE AL TUYO
EL BLANCO ES ALGODÓN

Imagen. Imaginar. Imaginación. Percibir.

Si decimos que lo que vemos es parte de lo que crea la imaginación y un conjunto de imágenes que se crean

al mirar, al haberse presentado de alguna forma, tamaño, color, dimensión, aroma, textura, se nos apropia como imaginario, luego se nos representa como forma. Esta forma se nos hace visible. Nos queda representada como forma preexistente en nuestra memoria. Si bien, los que vemos, tenemos una especie de costumbre visual, al tener la posibilidad de ver esto hace que se nos escapen fugazmente detalles importantes de las mismas. Ya que por el hecho de saber que vemos, creemos que lo registramos fielmente todo. En cambio, cuando algún sentido falta, los otros se agudizan y se complementan con más relación. ¿Qué pasaría si te vendarías los ojos y estuvieses un tiempo sin el sentido de la vista?
¿Cómo se forma la idea de las figuras un ciego de nacimiento?

Percepción hàptica. Pensamiento visual:

Para la lectura táctil del mundo circundante la herramienta primordial es el contacto físico posible mediante la sensibilidad de nuestras extremidades pero también la construcción mental que estos estímulos originan y que cada individuo crea en su cerebro.

Su idea resulta de las texturas, volúmenes, proporciones, resistencias o permeabilidades, cavidades o saliencias, rigidez o blandura, temperaturas, aromas. Reconociéndolas por su memoria descriptiva, sus propios registros previos. Creando así su imaginario a través de la sumatoria de todos los calificativos cualitativos y cuantitativos de la misma.

LUZ DIA/ Descubrir imágenes visuales.

LUZ NOCHE /Luz ciega /Lo oscuro/Descubrir formas, sombras, volúmenes

Lo que vemos de un elemento físico es la incidencia de la luz sobre su cuerpo. La intencionalidad de la luz al ser refractada en los objetos nos permite ver y focalizar a nuestro alrededor. La luz nos hace ver, reconociendo las formas. Por medio de la luz y la visión, la imagen se representa mentalmente como algo percibido, entonces la reconocemos. Si viviéramos en total oscuridad, nuestra percepción se asemejaría a la de una persona ciega. Ya que la percepción sería casi igual en cuanto a intensidad. La quietud, la serenidad de la noche y los sonidos en ella hacen de la percepción el reconocimiento la figura principal.

*EL OJO FÍSICO > EL OJO QUE VE >
No hay visión sin pensamiento.*

EL OJO QUE NO VE >TACTO >

No hay reconocimiento sin tacto.

INTERIOR y EXTERIOR > SONORO

Algunas personas se ubican en el espacio también por el sonido.

En el marco de los distintos sentidos o diferentes percepciones, la audición se destaca también. En el período de gestación de un embarazo en cuanto a la transmisión del exterior al interior algunos estudiosos del tema le dan el nombre de “baño sonoro”.

(3) Guido Idiart. Madre de toda melodía, Diario Página 12

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

DESDE LO INTERNO A LO EXTERNO

¿Cómo traducir y transferir las sensaciones en construcción visual y en universo táctil?

¿Qué simbología y significado exteriorizar? ¿Qué tiempos de lectura visual y táctil definir? Relieves con diferentes niveles visuales y táctiles. La pequeña textura dentro de la gran trama.

Imágenes concretas.

NUEVE

9 matrices + 9 relieves + 9 meses

I. Semillas. Origen. ¿Puede algo que no se sabe bien que es, ser semilla que se convertirá en vida en el futuro? El todo y la nada, se sabe algo pero aún no se expresa desde adentro. Es una incógnita, una sorpresa, el asombro aún no se traduce al llano del cuerpo.

II. Lluvia. Energía vital. El corazón empieza a actuar sobre la razón. Hay algo por dentro, gotas que al caer empiezan a manifestarse en la emoción. Células que se van conectando en una cadena. Caen los gotones, lentos, hacia el mar de mi persona.

III. Brotes. Y la semilla que regó la lluvia de los meses pasados, empieza a germinar. Y los brotes de la vida se convierten en un cosquilleo interno que me avisa que ya no estamos solos. Empezó a brotar la vida. El inicio de un nuevo comienzo.

IV. Flores. Crecimiento, movimiento, como una pradera llena de flores que buscan el sol, mecidas por una suave brisa tra-yéndome aromas.

V. Agua. Mecida por la música del agua, emprende un movimiento como un eco que va y viene de la orilla al fondo, del fondo a la orilla. Olas regodeadas de felicidad rondando por todos lados como un océano profundo y misterioso.

VI. Mariposa. Aleteos suaves en mi interior, aún no veo pero ya imagino. Siento. Cosquilleos que van desde algún fondo rodeándolo y tocando los límites de la concavidad y convexidad donde se encuentra habitando.

VII. Pez. Hay burbujas. Hay paz. El eje se ha centrado. Armonía plena.

VIII. Manos. Te abrazo para protegerte. Para contener-te te sostengo. Amor.

IX. Luz. Vida. Matriz. Cicatriz. Un todo Incondicional.

PROPUESTA METODOLÓGICA

DE LO MAS SIMPLE A LO MÁS COMPLEJO

¿Cómo pensar las formas? ¿Con qué intensidad se sienten? ¿Cómo se comprenden? ¿Cómo se organiza la obra para exponerla?

De estos argumentos resulto la obra gráfica gofrada e ir más allá del procedimiento en sí. Fueron matrices de madera impresas con papel en un principio luego, imágenes modeladas con arcilla y realizadas sus matrices con yeso, el cual también se desbastó antes de trabajar por encima con la pulpa de papel en estos casos. Las copias originales de cada fase de gestación son todas realizadas con pulpa de papel continuo y reciclado, del cual mi progenitora fue participe.

Estos gofrados ya más que gofrados serán relieves, permiten registrar los diferentes niveles que se presentan en los mismos, cóncavos y convexos, texturas visuales y táctiles. Siendo el recorrido de cada uno será el tiempo que le dedique cada espectador.

"Es una gran suerte no saber del todo en qué mundo se vive"

(4) Jimmy Liao, *El sonido de los colores*.

"A nuevos contenidos, nuevas técnicas. Los actuales métodos de investigación en la materia requieren, como es natural, una nueva orientación intelectual ; en efecto, la infinita riqueza del material y su examen físico descubre a diario inéditos caminos y asegura la realización de proyectos considerados hasta estos momentos imposibles." (5)
Fernando López Anaya, Silvia Dolinko, *Arte Plural, El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973*

¿Serían las manzanas tan rojas como cerezas?

(6) Jimmy Liao, *El sonido de los colores*.

La pulpa de papel fue el soporte elegido en este trabajo ya que permite registrar fielmente los huecos y relieves de las matrices realizadas. Las fibras de la pulpa se entrelazan dándole firmeza y al unirse ofrecen resistencia formándose la hoja que en el caso de estos relieves no he usado como materia final, sino más bien solo la pulpa depositándola sobre los relieves.

La decisión del que no haya color, ni predominante ni de acento es por la misma sutileza que se generan a partir de las mismas sombras que dan los relieves con luces guiadas. Siendo esta la cualidad seductora propia del gofrado y de los relieves.

Se dispondrán las obras de tal manera que su lectura táctil sea continua, lineal y relajada para los movimientos del cuerpo, de los brazos y las manos. Estarán dispuestos sobre una mesa en la que no estarán apoyados por encima, sino que tendrán una leve inclinación direccionada en dia-

gonal hacia arriba. Habrá para las personas que ven y quieran recorrer la obra táctilmente tapa ojos, así apreciar el recorrido del relato. El quitar luz o vedar un sentido hará que la experiencia se recorra con otra magnitud y los preconceptos de la imagen que uno conoce y reconoce, no se verán modificados debido a la información visual externa. Deshaciendo las diferencias entre las personas que no ven y las que ven, en gran parte. Las luces que se coloquen en el lugar físico donde estén emplazados los nueve relieves, generaran el clima que caracteriza al gofrado-relieve. La obra en su totalidad invita a la contemplación pausada, ya que se generan cambios en la percepción de quienes las ven y las recorren táctilmente. Los nueve relieves tangibles serán expuestos en la Biblioteca de Braille de la ciudad de La Plata.

A MODO DE CONCLUSIÓN:

Esta experiencia que hace que la obra no solo sea observada sino que también pueda ser recorrida por el tacto supone para el hacedor salirse del lugar sagrado del que el arte, inasible, inmutable... El desafío es lograr su perdurabilidad a pesar de la manipulación perceptiva necesaria para su lectura. Este nuevo hacer, la elección de materiales adecuados, buscando otros materiales que perpetúen en el tiempo para permitir al espectador una interacción con la obra en sí. Existen escasos ejemplos en el arte actual

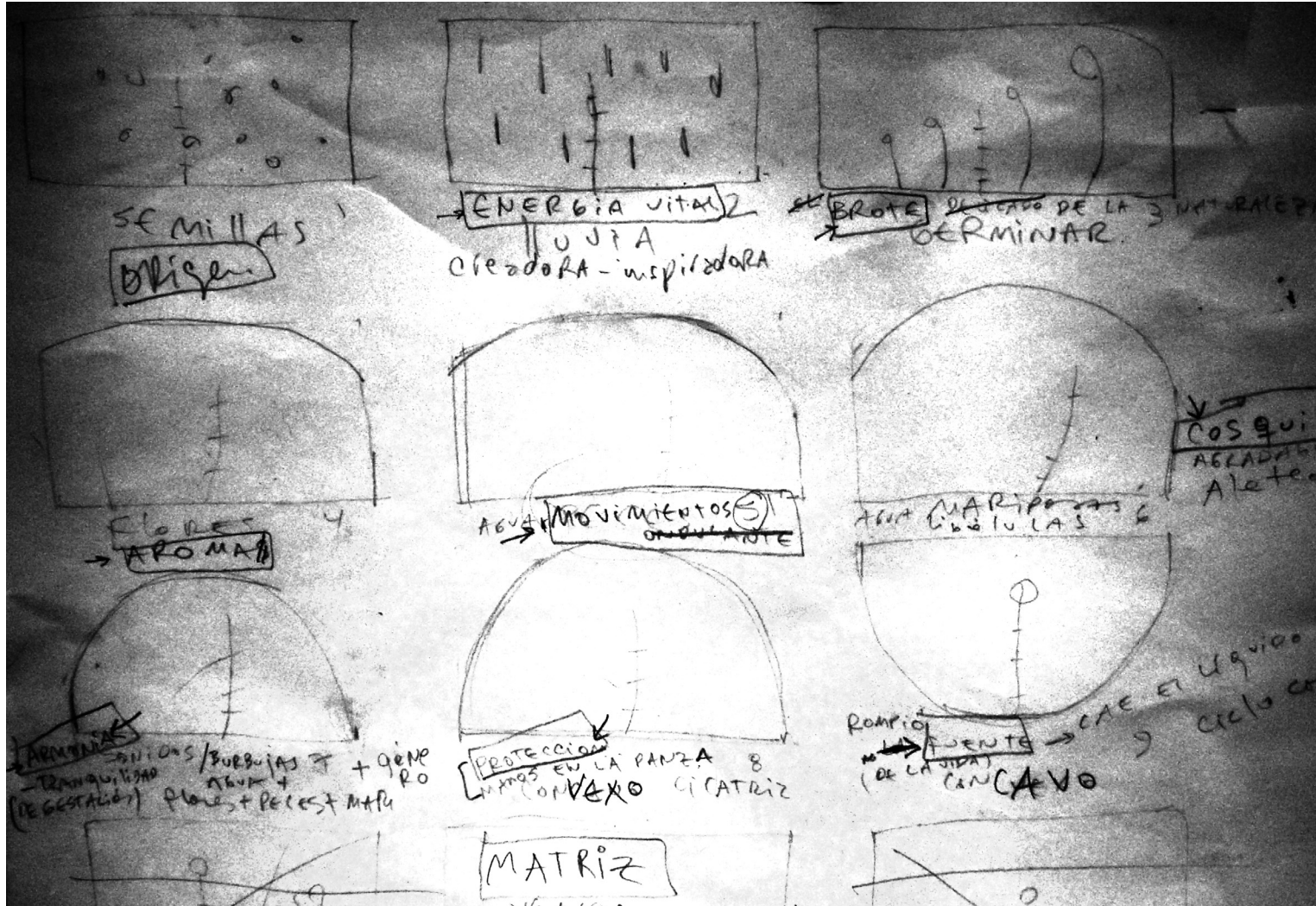
de ésta búsqueda concreta. El poder tocar abre otros campos interiores y permite concretamente el acercamiento al arte visual ya no solo como espectador pasivo sino activo. La experiencia de campo: entrevistas, lecturas, exploración simbólica y gráfica a la vez, formulación y reformulación de matrices ha concluido en esta primera etapa y ha sido profundamente enriquecedora. Realizar obra gráfica para la producción de estampas originales y múltiples fueran motivos de desafío y placer. Buscando síntesis

en una sucesión de imágenes que funcionen como un todo. Se convirtieron en desafíos al traducir el imaginario perceptivo gestacional en formas concretas visuales. Esto dio lugar a repensar el modo de ver, continuar con la propuesta, desarrollarla en búsquedas simbólicas traducidas, seguir explorando este nuevo modo de ver. Y por sobretodo abrir a la reflexión una mirada que cuestione los acostumbrados circuitos de producción-recepción del arte contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

- Menena Cottin-Rosana Faria, El libro negro de los colores. Libros del Zorro Rojo.
- Ed Young, Siete ratones ciegos. Ediciones Ekarè.
- Jimmy Liao, El sonido de los colores. Bárbara Fiore Editora.
- Mark Wigan, Pensar Visualmente. Editorial Gustavo Gilli., SL, Barcelona, 2007. 1ª edición, 2ª tirada, 2008.
- Chris Lefteri, Así se hace, Técnicas de fabricación para diseño de producto. Editora BLUME, Barcelona, 2008.
- Fernando López Anaya, El papel hecho a mano, Elementos de grabado artístico y composición tipográfica, Buenos Aires.
- Jenny Peter, La mirada creativa. Editorial Gustavo Gilli., SL, Barcelona, 2004.
- John Berger, Modos de ver. Editorial Gustavo Gilli, SL, Barcelona. 2ª edición, 9ª tirada, 2012.
- John Berger, Sobre el dibujo, Editorial Gustavo Gilli, S. A., Barcelona, 1º edición, 2ª tirada, 2011
- Denis Diderot, Carta sobre los Ciegos seguido de Carta sobre los Sordomudos. Fundación ONCE y Editorial Pre-Textos, 2002.
- René Descartes (1637), El Diopter. Edición electrónica creada por Jean-Marie Tremblay. Edición electrónica producida con el procesamiento de textos de Microsoft Word 2001 para Mac 19 Febr. 2002. http://www.irem.univ-montp2.fr/IMG/pdf/Descartes_la_dioptrique.pdf
- Maurice Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu. Ediciones Paidòs. Barcelona-Buenos Aires, 1986.
- http://biologiaygeologia.org/unidadbio/esa/cn3/biohumana/u2_contenido/31_para_qu_nos_sirve_el_sentido_del_tacto.html.
- Guido Idiart. Madre de toda melodía, Diario Página 12, Psicología/ Jueves 24 de Noviembre de 2011, Música y Psicoanálisis.
- <http://tecnicasdegrabado.es/2010/el-gofrado>
- Viktor Lowenfeld, W. Lambert Brittain, Desarrollo de la capacidad creadora, Ed. Kapeluz S.A. 1978, Buenos Aires.
- Departamento Biblioteca de Braille, ciudad de La Plata:
- Área de educación, Panel de comunicaciones. Subàrea de Didáctica y Nuevas Tecnologías. Págs. 121 a 198.
- "XII jornadas Argentinas de Tifología", Asociación Argentina para el estudio de la recuperación del ciego. Octubre, 1994. Págs. 153 a 178.
- Adaptación en relieve, materiales diversos. Área de cultura y deporte. Congreso Estatal sobre Prestación de Servicios para Personas Ciegas y Deficientes visuales.
- El proceso de enseñanza-aprendizaje en educandos ciegos y deficientes visuales en el área de educación artística. Área de cultura y deporte. Congreso Estatal sobre Prestación de Servicios para Personas Ciegas y Deficientes visuales.
- D. A. Dondis, La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual. Editorial Gustavo Gilli, S. A., Barcelona, 1976.
- Silvia Dolinko, Arte Plural, El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955-1973, Ed. Edhasa, 2012, Buenos Aires.
- Judy Martin, Enciclopedia de técnicas de impresión, Ediciones La Isla, Bs. As., 1982.
- Los colores de las flores, de JWT para Fundación Once: <https://www.youtube.com/watch?v=BhheUpOB640>
- Los colores de los ciegos, España: <https://www.youtube.com/watch?v=snBykd2g0GM>
- Invisible, es un proyecto de un equipo multidisciplinario, con la participación de la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Bellas Artes, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, el Museo de Bellas Artes, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el Colegio Nacional y la Universidad Nacional de La Plata. <https://www.facebook.com/invisible.eldocumental?fref=ts>
- El Tacto. <http://vimeo.com/91716820>

ANEXO I - REGISTROS GRÁFICOS

ANEXO II - REGISTROS GRÁFICOS

