

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS, ORIENTACIÓN DIBUJO

TRABAJO DE GRADUACIÓN

TÍTULO: “REMINISCENCIA”

TEMA PROPUESTO: LIBRO DE ARTISTA, NARRACIÓN VISUAL

PROFESOR: CRESPO, ROBERTO

MAIRA CEPEDA FERNÁNDEZ

DNI: 37.054.791

LEGAJO: 64015/5

CELULAR: 02225 15526591

CORREO ELECTRÓNICO:

maira.cepeda.fernandez@gmail.com

RESUMEN

El Libro de artista, como archivo histórico y propuesta plástica, mediadora de sentidos.

Este trabajo propone una narrativa visual sobre la inmigración y el modo de vida en España y Argentina en la primera mitad del siglo XX.

Partiendo de registros orales y anécdotas heredadas, se reúnen un cúmulo de imágenes (fotografías, documentos históricos e ilustraciones) en un libro de artista como soporte, para plasmar en él una experiencia de vida, creando como resultado una memoria gráfica.

PALABRAS CLAVE: libro de artista, fotografía, ilustración, inmigración, relato visual, archivo, memoria gráfica.

1. FUNDAMENTACIÓN

Reminiscencia: *“Recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. Lo que sobrevive y sirve para recordar.”*

Esta obra surgió de la necesidad de preservar los recuerdos de mis abuelos: un archivo de fotos vernáculas, negativos, boletos de viaje, cartas, y otros documentos. El único registro físico que se conserva de la historia de mi familia materna.

Ese cúmulo de imágenes, permitió visualizar los lugares, las personas y la vida de mis abuelos en Galicia, España. Dimensionar cómo fue aquel viaje en el que mi abuela, embarazada, vino en barco junto a mi abuelo hacia Argentina en el año 1956.

Su historia tiene huecos, vacíos que sólo se pueden completar a través del recuerdo de los que quedamos. Un recuerdo heredado que es patrimonio familiar: la memoria del migrante. Una construcción simbólica, que se narra a través de la oralidad de la generación presente.

Pero, ¿cómo se construye el recuerdo de alguien que ya no está? ¿Cómo lograr que las experiencias, las anécdotas, las cotidianidades prevalezcan en el tiempo? ¿Cómo se visualiza lo intangible?

Ante este dilema, la propuesta para este trabajo de producción fue la realización de una narrativa visual contada por medio de fotografías, documentos, y una serie de ilustraciones, en la cual se dejaran entrever tanto la historia familiar, como también las memorias y experiencias vividas. Esta combinación de diferentes imágenes se reunió bajo el formato de un libro de artista.

Pero, ¿Qué es un libro de artista? Según Beccaría (2007, pág.47) se hace referencia a un tipo de obra que está fuertemente ligada a una idea central, que sirve como eje de la propuesta plástica que se ofrece al espectador, sin perder la identificación con el objeto-libro. En este tipo de obras, la narración se da a través del juego poético visual y material, en la que el artista trabaja con la materialidad del libro resignificándola. Además, la interpretación del espectador es central ya que se produce un intercambio entre éste y la obra durante la manipulación y tiempo de lectura. La obra se completa con la intervención de quien la lee, generando una multiplicidad de sentidos e interpretaciones. (Beccaría, 2007, pág.48).

En un libro de artista, por medio de diferentes imágenes, intervenciones y procedimientos plásticos se construye un discurso visual. El espectador, al pasar cada página, genera su propia interpretación y significado.

A continuación, se ampliará el marco teórico y filosófico que sustentó el desarrollo de esta obra.

2. MARCO TEÓRICO

Al pensar como título para esta obra la palabra "*reminiscencia*", teniendo en cuenta su significado "*lo que sobrevive y sirve para recordar*", se retoman los conceptos de "imagen dialécticas" y "constelaciones" propuestos por el autor alemán Walter Benjamin.

Para poder ahondar en la complejidad conceptual de ambos términos, se partirá del planteo teórico que realizan las autoras Paola Belen y Sofía Delle Donne sobre el tema. Ambas autoras analizan los postulados filosóficos de Walter Benjamin y Didi Huberman para repensar el rol de la estética, del arte y la tecnología como forma de contribuir al desarrollo del pensamiento crítico

y a nuevas interpretaciones sobre la historia. En particular al uso de archivos como operación poética dentro del arte contemporáneo y su potencialidad en la construcción de múltiples narrativas y lecturas de los mismos (*Belen, Delle Donne, 2016*).

En su análisis comparan al uso de archivos en obras contemporáneas con la construcción de constelaciones propuesta por Benjamin: *“Las constelaciones de imágenes son ordenadas con la intención implícita de romper la linealidad histórica, para ser parte de otras historias, de nuevas creaciones de sentido. De este modo, se apuesta por un pensamiento crítico respecto a las narrativas históricas dominantes, mediante la utilización de un lenguaje poético.”*(Belen, Delle Donne, 2016, pág. 96).

Lo que se plantea es retomar el modelo histórico y epistémico que proponía Benjamín, el cual no correspondía con una concepción lineal, única y hegemónica de la historia. Más bien se busca establecer una mirada minuciosa, crítica y atemporal para ver más allá de los sucesos históricos que conocemos y establecer nuevas formas de presentarlos y darlos a conocer.

Aquí el rol del artista como historiador, que hace uso de un archivo, es crucial ya que desde el presente debe mirar minuciosamente, analizar e interpretar. No se parte de los hechos históricos en sí mismos, más bien de los fragmentos del pasado que emergen como memoria. A partir de una mirada no lineal se entretajan y se clasifican desechos de la historia que sobreviven al pasado y es allí donde se genera el verdadero conocimiento.

En relación a esto, Walter Benjamin concibió la imagen dialéctica como medio de indagación histórica, *“a través del cual el historiador contrapone objetos heterogéneos, fragmentos o ruinas para dar voz a detalles que de otro modo quedarían en silencio, invisibilizados.”* (Belen, Delle Donne, 2016, pág. 100).

Para Benjamín, las imágenes despiertan al historiador de un sueño e iluminan fugazmente, como un relámpago, la verdadera historicidad. Por lo tanto, es tarea de los artistas iluminar creando nuevas narrativas, construir nuevas miradas de la historia, haciendo uso de recursos poéticos para rescatar los fragmentos que emergen de la memoria.

Siguiendo el desarrollo de este trabajo, se profundizará en el proceso de realización de la obra, desde la búsqueda de referentes, la planificación y ejecución.

3. REFERENTES ARTÍSTICOS E INFLUENCIAS:

Como punto de partida, en cuanto al formato de la obra, se investigó sobre los libros de artista y su potencialidad poética. Para ello se seleccionó el trabajo de varios artistas y encuadernadores como referentes, que se pasa a mencionar¹.

Una de ellas, es la artista y encuadernadora española, Susana Domínguez Martín. Su trabajo se especializa tanto en la encuadernación tradicional, como también, en el diseño y construcción de encuadernación artística contemporánea. Actualmente desarrolla libros de artista, en los cuales experimenta con materiales y soportes no convencionales para presentar su obra, la cual se compone principalmente de fotografías y acuarelas.

De su amplio manejo en técnicas de encuadernación, se destaca el uso de concertinas como modo de presentación de obra artística. Las concertinas dan la posibilidad en su montaje de construir una imagen continua, la cual puede desplegarse y ocupar un lugar en el espacio; como también, puede leerse la obra manteniendo el formato de libro tradicional.

Por otro lado, como referentes contemporáneos a mi trabajo, cabe mencionar los fotolibros de la editorial “La Luminosa”, un sello con base en Argentina especializado en brindar servicios editoriales para libros de fotografía. Particularmente enfatizo las obras “*Progenie*” de Sebastian Van Den Dooren y “*Álbum de familia*” de Beatriz Cabot.

En “*Progenie*”, el Van Der Dooren vincula fotografías familiares con desgravaciones de charlas que mantuvo con su abuelo, en las cuales este último narra en primera persona la historia familiar. En cuanto a “*Álbum de familia*”, Cabot realiza un recorrido de fotografías y testimonios, donde rinde homenaje a un esposo, padre y abuelo desaparecido en la última dictadura militar.

¹ Veanse imágenes de sus obras en el anexo.

De ambas obras destaco el uso de archivos fotográficos como herramienta poética. Ambos artistas se vuelven historiadores construyendo relatos por medio de la vinculación de imágenes entre sí, preservando la memoria familiar.

Por último, en lo que respecta al ámbito de la ilustración, he indagado sobre narrativas visuales. El principal referente fue el artista Shaun Tan, autor del libro *“Emigrantes”* y de *“Esbozos de una tierra sin nombre”*, donde se muestra el proceso de realización del primero. De este artista destaco la importancia de la documentación y referencias para llevar a cabo la narración gráfica, como también el rol del ilustrador como narrador. En su obra se plasman experiencias de migrantes *“generando paralelismos entre la historia, los sueños y el arte.”* En palabras del artista *“el pasado es otro país que pervive en las mentes de los vivos gracias al acto deliberado de la imaginación”*. (Tan, 2011, pág. 6).

Finalmente considero relevante el trabajo visual del artista argentino Jorge Gonzales. En su novela gráfica más reciente *“Lamarada”* predominan el uso de las texturas, los trazos gestuales, como también el uso de la línea negativa. En cuanto al tratamiento del volumen, se resuelve principalmente a partir de la mancha y registro plástico de la mezcla de materiales, con técnicas húmedas y secas. He intentado captar la esencia de su lenguaje para comenzar a crear un estilo propio.

En el siguiente apartado, se hará mención del proceso de realización de este trabajo de producción.

4. PROCESO DE TRABAJO:

En primer lugar, se comenzó con la recopilación del material fotográfico y documental perteneciente a mis abuelos. El conjunto de imágenes incluía fotos carnet, fotografías familiares, negativos y documentaciones varias, entre otros. Las mismas fueron escaneadas en alta resolución (1200 dpi) para poder llevar a cabo una restauración o cambio de escala, de ser necesario, sin perder la definición de imagen.

Seguido a esto, se procedió con la restauración de las imágenes de forma

digital, quitando exceso de polvo y devolviendo la nitidez a las imágenes que lo requirieran. Además se conservó el reborde acanalado, el cual es un rasgo característico de las fotografías antiguas.

Ya con el material digitalizado y ordenado, se recopilaron las anécdotas que mi abuela le contó a mi madre sobre su vida. Se establecieron tres líneas temáticas: su vida en España, el viaje en barco, y los primeros años en Buenos Aires. De esta dos últimas franjas de tiempo, se tenía suficiente información, entre documentación, imágenes e información histórica. Pero de su vida en España, el material fotográfico no era suficiente para construir un relato, ya que eran principalmente fotografías familiares.

A raíz de esto surgieron interrogantes: ¿Cómo era la ciudad donde vivieron? ¿Cómo se veían los edificios entre la década de 1930 y 1950? ¿Qué tipo de ropa utilizaban las personas?, entre otros.

Por esta razón, se llevó a cabo una documentación secundaria, que no formaría parte del trabajo final, sino que serviría de referencia, para realizar las ilustraciones.

Investigando sobre imágenes antiguas de España, se logró dar con el “*Arquivo da Imaxe do Porriño*” (<https://arquivodaimaxedoporrino.org/>) un sitio web organizado por el consejo de la ciudad. El mismo, cuenta con imágenes digitalizadas que fueron brindadas por la comunidad del pueblo, con la intención de rescatar y poner en valor el patrimonio documental y fotográfico. Organizado en colecciones de diversos temas, el archivo cuenta con más de cinco mil imágenes y fotografías antiguas, que funciona como fuente de consulta para la comunidad.

Ya con este material de referencia, se dio paso a la realización de las cinco ilustraciones que a continuación se mencionan:

En la primera ilustración, se representó un plano panorámico de su hogar en España, donde se puede visualizar un valle rodeado de bosques y viñedos, con algunas casas alrededor entre montañas.

En la segunda ilustración, se realizó una vista más detallada de la casa construida en piedra, donde se pueden apreciar las texturas y lo imponente de

la construcción.

La tercera ilustración se enfocó en la desigualdad de género en el acceso a la educación. Mayoritariamente los hombres accedían a la escuela primaria, mientras que las mujeres, se dedicaban al trabajo en el campo y en el hogar. En la imagen se representó a una niña, por fuera de la ventana de la escuela, observando atenta y con cierto desconcierto una clase escolar repleta de niños.

La cuarta ilustración se centró en la labor femenina en esa época. En la escena se ilustró la tarea cotidiana de carrear agua y lavar la ropa, siendo que en ese tiempo, las casas aun no contaban con redes de agua potable. Con lo cual, las mujeres debía llevar baldes en sus cabezas y al costado del cuerpo para realizar dichas acciones.

La quinta y última ilustración es un plano detalle del primer par de zapatos propio de mi abuela, el cual obtuvo a la edad aproximada de dieciocho años. Es una imagen simple, pero de una carga simbólica importante, la cual condensa muchos años de privaciones y sacrificios por parte de ella y su familia.

Esta serie de cinco ilustraciones se llevó a cabo bajo la técnica digital, a partir del programa Photoshop. Para su realización, se utilizó una tableta gráfica implementando pinceles digitales que emulan técnicas y materiales tradicionales. Como registro matérico se eligieron aquellos pinceles que emulaban técnicas secas como grafito, carbonilla, pastel seco, crayón conté y lápices de colores. Con ellos, al experimentar con los trazos, se crearon diferentes texturas a partir de tramas de líneas, que se aplicaron en pastos y tierra, rocas, madera y prevalecen en las diferentes imágenes.

En cuanto al uso del color, en las ilustraciones prevalecen los tonos sepia para mantener una coherencia entre las imágenes.

Y finalmente, se le añadió a cada imagen un reborde acanalado en el marco de encierro, para emular una fotografía antigua.

Por último, llegando a la etapa de maquetación, se reunieron las fotografías, documentos e ilustraciones en el programa de construcción editorial Indesign.

Se estableció que el libro cerrado tenga un tamaño de página A5, para que las dobles páginas fueran de formato A4. Se fueron creando las concertinas, colocando una página al lado de la otra y allí se fue distribuyendo todo el material.

Se mantuvieron las líneas temáticas que establecieron al comienzo (sus vidas en España, el viaje y los primeros años en Argentina) y al dialogar una imagen con la otra, cobró aún más sentido la narración visual. Además, algunas imágenes fueron acompañadas de epígrafes que, a modo de narraciones breves, amplían el relato.

Como resultado final, la producción artística que conforma este trabajo, está conformada por un libro de artista en concertina de 60 páginas, maquetadas digitalmente en 10 pliegos. Para su presentación se adjunta la obra completa en formato PDF y las cinco imágenes con el formato de concertina donde puede verse el despliegue de las páginas en el espacio.

5. CONCLUSIONES:

A modo de cierre, se puede establecer que el motor para el desarrollo de esta obra, fue rendirles homenaje a mis abuelos. Darle entidad a su vida y preservar su memoria utilizando para ello los conocimientos prácticos y teóricos aprendidos a lo largo de este trayecto académico.

Como resultado, las imágenes que conforman esta obra, dan voz a una historia vivida no solo por ellos, sino también por muchas generaciones a lo largo del tiempo, y que hasta el día de hoy continúa estando vigente. A través de la memoria podemos comprender la inmigración, bajo una mirada crítica, para conocer y problematizar los sucesos pasados, presentes y futuros que nos atraviesan como humanidad.

Es por ello que es necesario seguir construyendo constelaciones. Ya que gracias al arte podemos descubrir nuevas formas de unir fragmentos, para iluminar y crear conocimiento.

BIBLIOGRAFIA:

BECCARIA, HORACIO, 2013. Revista de Arte e Investigación N°7, “El libro de artista. Aspectos narrativos. El aporte del análisis estructural”

BELEN, PAOLA. DELLE DONNE SOFÍA, 2016. Editorial Edulp. “¿Cómo restaurar la fuerza sensitiva de las imágenes? Reflexiones en torno a *Benjamin y Didi-Huberman*” en Fundamentos estéticos Reflexiones en torno a la batalla del arte, libro de cátedra.

CABOT, BEATRIZ, 2012. Editorial La luminosa, “Álbum de familia”.

GONZÁLEZ JORGE, 2021. Editorial Hotel de las ideas. “Llamada”.

TAN, SHAUN, 2011. Barbara Fiore Editora, “Esbozos de una tierra sin nombre”.

TAN, SHAUN, 2016, Barbara Fiore Editora. “Emigrantes”.

VAN DEN DOOREN, SEBASTIAN, 2018, Editorial La Luminosa, “Progenie”.

ANEXO DE IMÁGENES:

REFERENTES E INFLUENCIAS:

1. LIBRO DE ARTÍSTA EN CONCERTINA:

ARTISTA: SUSANA DOMINGUEZ MARTIN

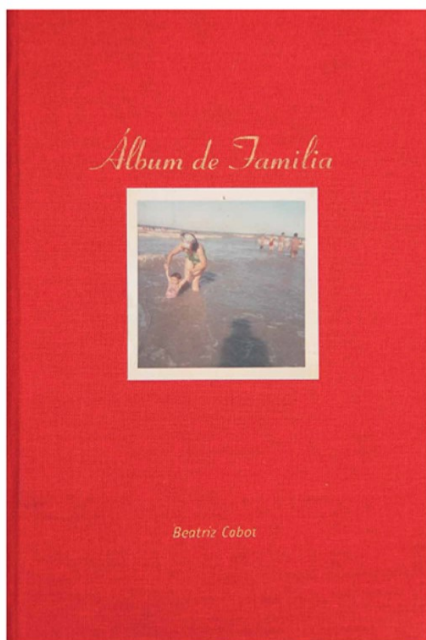

2. FOTOLIBROS EDITORIAL LA LUMINOSA:

“PROGENIE” – SEBASTIAN VAN DEN DOOREN

“ÁLBUM DE FAMILIA” - BEATRIZ CABOT

El papá de Iñakió sentado en las escaleras, 1957.

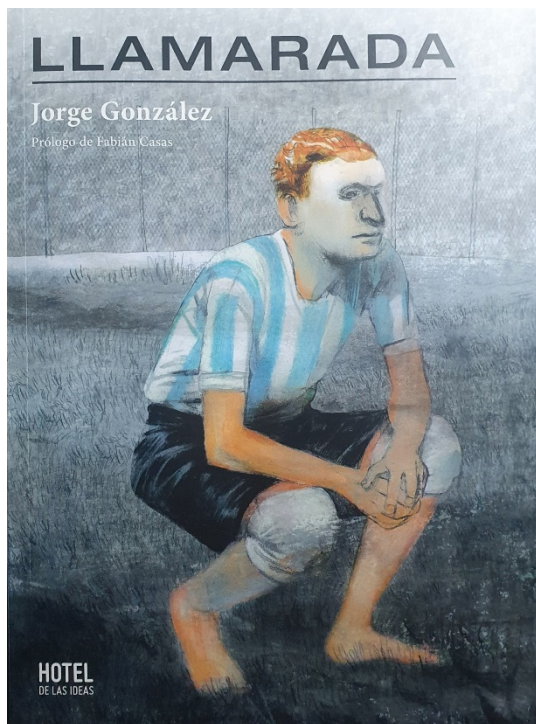

Iñakió y sus amigos, 1965.

OBRA GRÁFICA SHAUN TAN “EMIGRANTES”:

OBRA GRÁFICA: JORGE GONZÁLES “LLAMARADA”

PRESENTACIÓN TRABAJO FINAL – REMINISCENCIA

