

5.4. INMANENCIAS: PROYECTO PARA UNA GALERÍA A CIELO ABIERTO

Mariana Soibelzon, María Julia Alba, Juan Ignacio Gallerano, Antonio Zucherino, Pablo Morgante, Carolina Rocco, Francisco Úngaro.

Facultad de Bellas Artes y Liceo Víctor Mercante. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Resumen

En el presente trabajo queremos compartir una experiencia colectiva e innovadora en la que participamos docentes y estudiantes de la Cátedra de Pintura Complementaria de la FBA y del Área de Artes Visuales del Liceo Víctor Mercante; la misma surge de la invitación del cuerpo docente de la Cátedra de Pintura Complementaria de la FBA para participar en su proyecto denominado “Inmanencias” en el marco de la Cuarta Bienal de Arte y Cultura de la UNLP (4 BUAYC). La propuesta que definía claramente sus objetivos desde las primeras líneas del proyecto, consistía en el armado y montaje de una galería a cielo abierto en el muro exterior del Liceo; propuesta que permitió desarrollar una actividad entre dos instituciones, poner en diálogo los trabajos realizados por estudiantes de ambas unidades académicas, compartir una jornada de montaje más allá del espacio del aula y darle a las imágenes el carácter de públicas.

Palabras clave

Artes visuales, Bienal, Trabajo integrado, Espacio público, Galería.

Este proyecto surgió desde la Cátedra de Pintura Complementaria de la Facultad de Bellas Artes como posibilidad de consolidar aspectos relacionados a la constitución del cuerpo docente, su proyección y afianzamiento. El grupo de docentes que integra la Cátedra fue conformado hace unos años, pero esta fue la primera participación como grupo o colectivo en un proyecto. Por esta razón vimos la posibilidad de desarrollar una propuesta conjunta de cara a la Bienal, con la clara intención de encontrar un lugar desde donde aportar y también descubrirse en un lugar nuevo, trabajando como y desde lo colectivo pudiendo construir y trasladar las diferentes experiencias que surgen del trabajo en taller.

Sumado al rol docente, se propuso que los y las estudiantes trabajaran desde lo grupal en busca de una idea conjunta que diera lugar a una imagen de fuerte anclaje simbólico, por fuera del programa de cátedra y por fuera del espacio aula-taller. En este doble contexto de la idea del trabajo en equipo (docente-estudiante) fuimos dando forma al proyecto.

Desde ese lugar, decidimos vincular el tema que proponía la Bienal “Plazas y Multitudes” y los subtemas, con los conceptuales que abordamos habitualmente desde el programa de la materia. En nuestro caso particular, elegimos denominarlo “Inmanencias” dado que es un concepto que define lo que para nosotros significaba la temática, entendiendo por inmanencia la propiedad de ciertas acciones de permanecer y completarse dentro del sujeto como pensar y querer.

Una vez definido el eje temático y disparador sobre el cual trabajar, decidimos que la imagen inicial fuera acromática y que el valor y la representación gráfica fueran aspectos esenciales en la conformación de los bocetos.

La próxima instancia fue encontrar la locación que cumpliera con dos requisitos básicos: visibilidad y viabilidad. Así surgió la idea de utilizar los paneles de la “Galería a Cielo Abierto” del Liceo Víctor Mercante que se ubica sobre la extensión de la calle 47 en la intersección de las calles 4 y 5. El sitio cumplía claramente con nuestras expectativas, por la alta exposición y escala que le otorga el estar situado en la vía pública. Y de esta manera terminaba de cerrarse y consolidarse la idea y el proyecto.

Cuando acercamos al Liceo la propuesta fue rápidamente recepcionada. Y tanto la dirección como el cuerpo docente apoyaron, promovieron y viabilizaron el evento. A partir de entonces se invitó a trabajar a los y las estudiantes del colegio incorporándolos a la iniciativa en el contexto de la pertenencia de ambas instituciones a la UNLP.

Poco tiempo después teníamos la confirmación del Liceo sobre la posibilidad concreta de accionar ese espacio y la aceptación de la propuesta de trabajar en conjunto.

Los y las estudiantes de la Cátedra se mostraron muy entusiasmados con la propuesta de participación en la Bienal, y sobre todo, con la posibilidad de articular un trabajo grupal, por fuera del ámbito de la Facultad de Bellas Artes y que fuera a ser exhibido en espacio público. Se trabajó centrando la idea en lo proyectual, haciendo foco en cada etapa del proceso: consolidación de los grupos, roles, seguimiento de bocetos, realización de la imagen final para imprimir, montaje de las impresiones a escala sobre los paneles y posterior intervención sobre las mismas.

Cómo abordamos el trabajo en el Liceo

La invitación a participar se hizo extensiva a los y las docentes de Formación Visual, materia de carácter anual que se dicta en el Ciclo básico (primero a tercer año inclusive) y depende del

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

Departamento de Artes. El tema de la bienal y los ejes fueron respetados, pero abordados y trabajados por cada docente de forma libre, de acuerdo a los lineamientos del programa de cada nivel, las inquietudes del grupo, la técnica deseada y el tiempo disponible; sí coincidimos, y fue lo enriquecedor de la propuesta, en que los trabajos debían ser resultado de búsquedas grupales, los y las estudiantes debían organizarse en grupos y desarrollar el trabajo de forma colectiva y colaborativa. Las formas de abordaje fueron diversas, así como también las técnicas, los sub-temas que surgieron vinculados a las inquietudes y preocupaciones de los y las estudiantes arribando así a resultados heterogéneos. A continuación compartimos las diferentes formas de abordaje y el desarrollo de la actividad en cada nivel

En primer año, comenzamos el trabajo desde un eje formal cruzando algunos de los temas propuestos para la bienal: lleno-vacío, semejanza, proximidad, agrupamientos con los contenidos de Formación Visual de 1º año referentes al espacio y la forma. Abordamos el tema desde un trabajo grupal y exploratorio en el cual los y las estudiantes seleccionaron elementos del porta útil y con ellos ensayaron composiciones con diferentes tipos de agrupamientos y con los conceptos lleno-vacío; luego registraron fotográficamente cada armado que realizaron. Como cierre de esta primera etapa, observamos las producciones y evaluamos los procesos poniendo palabras a las operaciones realizadas: agrupar, repetir, aproximar, dispersar, diferenciar, adicionar, sustituir, superponer, yuxtaponer.

Para llegar a la producción final, conversamos con los y las estudiantes sobre el tema convocante “Plazas y multitudes” y les propuse que eligieran un objeto o elemento por grupo que tuviera relación con el tema de la bienal y que piensen algún espacio de la escuela para hacer una puesta en escena en la que ellos y ellas pudieran: intervenir con dichos objetos, o realizar un montaje con los mismos, para luego, tomar varias fotografías dando continuidad a la propuesta de la etapa anterior. Al hacer estas puestas tuvimos en cuenta cuestiones de valor y textura de los objetos ya que las imágenes finales serían acromáticas. El último paso sería seleccionar una imagen por grupo y realizar la edición de la misma con el equipo de audiovisuales de la escuela.

En segundo año, realizamos la introducción a la propuesta trabajando sobre “Plazas” y “Multitudes” como ejes temáticos en sí; el disparador para la realización de sus composiciones, partió del análisis de imágenes pictóricas y fotográficas que dieran cuenta de la diversidad de miradas que surgen ante la definición y tratamiento de estos temas, tomando en cuenta los contextos históricos y el uso de los espacios públicos como lugares de expresión, manifestación y de encuentro.

De esta manera se analizaron diferentes imágenes como ejemplos, sean los casos: Introducción a la Esperanza de Felipe Noé, Manifestación de Antonio Berni y el afiche ¿Dónde Está Oesterheld?; el registro fotográfico utilizado se iniciaba con la huelga de inquilinos de 1907 y llegaba a las marchas de “Ni una menos” de 2016, pasando por la asunción de Irigoyen, el 17 de octubre de 1945, el Funeral de Eva Perón, el Rosarizado, el Cordobazo, la asunción de Cámpora, la Ronda de las madres, el paro general de la CGT de 1982, la “plaza de Galtieri” el día del desembarco en Malvinas, el Siluetazo, la asunción de Alfonsín y la plaza de las pascuas del 87,

las “Marchas del silencio” en Catamarca por el asesinato de María Soledad Morales, Cacerolazos y diciembre de 2001, desaparición de López, Ni una menos, marchas del 24 de marzo y noche de los Lápices, etc. sólo por mencionar algunas. En este amplio material de archivo, compartimos imágenes de índole más local, como los festejos relacionados con el fútbol y el aniversario fundacional de la ciudad.

A partir de este acercamiento les pedimos que de manera grupal y colectiva piensen en algún suceso, hecho o idea significativa para ellos y ellas en el que puedan confluir ambos conceptos, permitiendo a partir de la imagen dejar testimonio de sus propias miradas, dentro del terreno de lo poético y metafórico, como esa otra manera de decir o manifestarse que es el espacio del arte.

Una vez acordadas las ideas empezamos a pensar en cómo realizarlas, los y las estudiantes tuvieron la libertad de elegir las materialidades según el criterio de elección en favor del

sentido de sus propuestas. De ahí surgieron dibujos lineales, técnica de collage, fotomontajes con imágenes de revistas, ensamblajes de materiales, etc., siempre sabiendo que la producción final a exponer sería digitalizada por el Departamento de Audiovisuales.

Para tercer año, la reflexión inicial y el disparador de la actividad, fue pensar qué nos ocurre corporalmente cuando nos encontramos en medio de una multitud que ocupa un espacio público por los mismos motivos que nosotros y nosotras; indagar en la propia experiencia, compartir la vivencia de haber participado y poder dar cuenta de una diversidad de situaciones que nos llevan a ocupar plazas y calles.

Utilizamos el mismo banco de imágenes, fotografías de archivo y producciones plásticas con la idea de poder situar las experiencias narradas en clase como continuadoras de un camino ya iniciado.

De esta manera fuimos configurando un mapa en el cual las diferentes vivencias narradas por los y las estudiantes entraban en diálogo con la historia del país, la ciudad y el barrio, y nos permitía situar dichas experiencias como continuadoras de otras. Al mismo tiempo, cada grupo iba definiendo un tema, perfilando la técnica seleccionada y comenzando a bocetar la imagen, teniendo en cuenta además que la imagen final sería acromática y sufriría un gran cambio de escala al pasar de la hoja al ploteo.

El 16 de septiembre de 2016, cuando recién habíamos iniciado el desarrollo de la actividad ocurrió el femicidio de Lucía Ríos Muller, estudiante del Liceo; esta situación traumática de pérdida modificó nuestra dinámica cotidiana en todos los sentidos imaginables, siendo un episodio que marcó no solamente el espacio del aula, sino el contexto institucional como espacio de reflexión y sobre todo de lucha en las voces y miradas de los y las estudiantes. En lo particular para esta propuesta, nuestros ejes de trabajo y reflexión fueron reorientados por los y las estudiantes hacia el pedido de justicia por el femicidio de Lucía. La necesidad de hacer visible el recuerdo de la compañera y el reclamo de justicia, se concretaron en dos actividades puntuales, una jornada de reflexión y producción “*Desnaturalicemos la violencia: justicia por*

Lucía”, durante la cual se realizaron talleres de producción y reflexión a cargo de docentes, estudiantes y especialistas que trabajan sobre violencia de género, algunas actividades se realizaron en la calle y otras en el interior del Liceo; y el lunes 26 de septiembre “*Marcha por el femicidio de Lucía*”, convocada por la escuela y acompañada por toda la comunidad (el recorrido se inició en la puerta del Liceo y concluyó en la fiscalía)

Específicamente en el curso al cual pertenecía Lucía, el trabajo para la Bienal permitió a sus compañeras y compañeros canalizar cierta impotencia por lo sucedido, además de sus recuerdos y angustias, apropiándose de la propuesta y convirtiéndola en un medio para difundir y comunicar el pedido de Justicia. Analizamos también sus propias fotografías, remarcando la importancia del rol de ellas y ellos en las marchas por el femicidio de su compañera y amiga, que fueron generando avances en el desarrollo de la causa y la investigación. La consigna “Plazas y Multitudes” se había convertido en vivencia, y fue un motor indispensable para el desarrollo del trabajo. Se debatió mucho en relación a la violencia de género y los múltiples casos que difunden los medios y la opinión pública, como así también otros conceptos como el femicidio, el patriarcado y el rol de la mujer en nuestra sociedad.

Esta experiencia triste y dolorosa que nos tocó atravesar reorientó las reflexiones de los y las estudiantes -y también las nuestras- dado que la vivencia reciente de participación se tornó prioritaria y reconfiguró algunos de los trabajos, de este modo el reclamo de justicia y el recuerdo de Lucía se abrieron paso en las composiciones para la Bienal.

Para la realización final de los ploteos fue fundamental el trabajo de los compañeros y compañeras del Departamento de Medios Audiovisuales del Liceo, el pasaje a formato digital de los trabajos realizados en papel, el mejoramiento y ajuste de las imágenes, la composición digital a partir de las fotografías y la realización de los archivos correspondientes; por esto mismo queremos destacar que el trabajo fue colectivo y colaborativo en muchos sentidos.

Conclusión

El trabajo colectivo, la posibilidad de trasladar las producciones de taller a la vía pública por fuera del ámbito académico y la interacción con otra institución bajo una misma premisa, la jornada de trabajo donde nos encontramos los y las docentes y estudiantes de ambas instituciones, fueron los ejes y elementos que resignificaron y dieron sustento a la propuesta de la bienal.

Fue muy gratificante esta experiencia compartida. Y para la Cátedra de Pintura Complementaria implicó una apertura, la sensación de un comienzo.

Por otra parte, tanto la propuesta como los resultados fueron innovadores y gratificantes para todos y todas quienes participamos en muchos sentidos, desde lo pedagógico, propone una actividad en la cual las producciones de los y las estudiantes del Liceo y la Facultad de Bellas Artes dialogan a la par, más allá de las particularidades de cada grupo, las búsquedas plásticas, las formas de abordaje de los ejes temáticos, las técnicas empleadas y modos de intervención;

CIEPAAL

1º CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENSEÑANZA Y PRODUCCIÓN
DE LAS ARTES EN AMÉRICA LATINA

Secretaría de
Ciencia y Técnica
IPEAL

facultad de
bellas artes

SECRETARÍA DE
ARTE Y CULTURA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

en este sentido fue una invitación a correr los límites e integrar dos instituciones de diferentes niveles, pregrado y superior, en lo que consideramos una práctica democratizadora: todos y todas trabajaron e intervinieron, reforzando este sentido de actividad colectiva, colaborativa e integradora el día del montaje.

Por otra parte, el formato final de los trabajos también fue novedoso, la dimensión de los ploteos cuyas medidas máximas eran de dos metros de ancho por noventa centímetros de alto, excede ampliamente las medidas con las que acostumbramos trabajar en el aula, las imágenes en gran formato generan otro impacto; esta “Galería a cielo abierto” permitió que pudiéramos apropiarnos del espacio público del colegio, habilitando una nueva forma de circulación de las producciones, interceptando miradas, interpelando a quienes transitan a diario esa vereda e inclusive en algunos invitándolos a intervenir, saliendo de los pasillos cotidianos a la calle.

Bibliografía

AAVV (2005). *La fotografía en la historia argentina* (Tomos, 2, 3 y 4). Bs. As.: Clarín-Proyectos especiales.

AAVV. *Pintura Argentina, breve panorama del período 1930-1970*. Bs. As.: Ed. Banco Velox.

Burucúa, Emilio (comp.) (1999). *Nueva Historia Argentina: Arte, sociedad y política*. (Volúmenes 1 y 2) Bs. As.: Ed. Sudamericana.

Stigliano, D y Gentile, D. (2014). *Dispositivos y estrategias para el trabajo grupal en el aula. El aprendizaje cooperativo en acción*. Bs. As.: Homo Sapiens ediciones.