

CAPÍTULO 9

Discursos Visuales

Daniela Cadile y Julieta Navarro

Pensando en la amplitud que confieren los términos materialidad y tiempo, elegimos como punto de partida primeramente enmarcarlos en el mundo del arte, y acotarlos luego en las artes plásticas en particular, dado que los dos conceptos podrían llevarnos a otras áreas que el arte en general abarca. Tanto es así que podríamos encontrarlos antes en obras y proyectos plásticos a la música o en las artes del movimiento, por ejemplo, las cuales de por sí conllevan el concepto de tiempo, y es por ello que hablaremos en este caso sólo de obras plásticas en las que se entrelazan materialidad y tiempo en el hacer y en los resultados. Tomamos para tal fin, la clasificación que propone Henk Borgdorff en su escrito *El debate sobre la investigación en las artes*, sin pretender entrar en el campo de la investigación pero sí analizando los momentos que conlleva un proyecto de trabajo plástico:

En el debate sobre investigación artística, se ha demostrado más productivo el empleo de otra distinción: la que se da entre objeto, proceso y contexto. *Objeto* representa la “obra de arte”: la composición, la imagen, la actuación, el diseño, así como la estructura dramática, el argumento, la disposición del escenario, el material, la música. *Proceso* representa la “producción de arte”: creación, producción, ensayo, desarrollo de imágenes y conceptos, pruebas. *Contexto* representa el mundo del arte: la recepción del público, el entorno cultural e histórico, la industria, etc.²¹

Consideramos que en el análisis de las experiencias de clase dentro de nuestra cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas I, esta clasificación nos es útil para “desarmar” el todo qué es la obra plástica desde que se proyecta hasta que se concreta, en la que el Objeto no es totalmente libre en su resolución ya que se ajusta a ciertas pautas y limitaciones según las consignas; el Proceso también se recorta en tiempo y pruebas, y el Contexto, más allá de una superestructura cultural que deja su impronta en los resultados, también se propone acotada en las posibilidades de proyección hacia un público.

Nuestro taller -Grabado y Arte Impreso- dentro de la Cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas, abarca las posibilidades de llevar a la práctica procedimientos que tienen que ver

²¹ Borgdorff, Henk (2004). *El debate sobre la investigación en las artes*.

más con el mundo de lo gráfico, el grabado y el tratamiento del papel en particular y los soportes bidimensionales de la imagen.

Proponemos como instancias de trabajo una primera experiencia en donde la consigna es registrar una imagen, a través de cámara digital, scanner, u otros medios de captura, que puede ser un objeto, un dibujo, una fotografía, etc. A partir de allí los alumnos construyen una obra compuesta de tres o más impresiones en papel (de pulpa, vegetales, filminas u otros) utilizando procedimientos digitales o electrográficos que transformen ese primer registro en cada caso, para obtener como resultado una sola obra que se conecte visualmente desde lo estético, el relato, la paleta, la repetición de un elemento, etc.

La proposición de un discurso poético por supuesto debe estar ligada a las decisiones de cuáles procedimientos utilizar en el proceso. En este planteo, la materialidad no puede exceder la bidimensión ni un tamaño posible de ser impreso en un solo papel, y el tiempo de proceso se ajusta a 4 clases consecutivas en las cuales el ensayo y error, las propuestas y elecciones de procedimientos se acompañan en el taller como correcciones. El ejercicio de trabajar con un tiempo límite condiciona también el resultado.

En una segunda instancia se replantea el trabajo anterior en un proyecto tridimensional, en donde los procedimientos deben elegirse en función de transformar la obra anterior para ser abordada por un espectador activo, ya sea transitándola, recorriéndola o formando parte de la misma. Aquí las posibilidades en cuanto a materialidad se amplían y el tiempo juega un papel protagonista, ya que el espectador deberá interactuar con lo que se le presenta, ya sea un libro de artista, un objeto u otros formatos de obra recorribles.

A continuación compartimos algunas experiencias de trabajo de alumnos en donde se conjugan armónicamente discurso, materialidad y tiempo en el resultado de las obras, y en algunos casos el tiempo se convierte en el tema de la obra.

Seis propuestas

Desarrollo de la propuesta de la alumna Luciana Baez Escobar

La alumna produjo la imagen bidimensional desde la idea del vínculo afectivo entre dos hermanas. Se ve la complicidad, el juego, el compartir, la niñez, la infancia, la hermandad y la relación de mayor y menor. Tomó como punto de partida una imagen fotográfica de ella y su hermana, de niñas, subidas a un triciclo, jugando. Realizó una matriz xilográfica con esta imagen. Utilizó un formato ovalado remitiendo a los escudos heráldicos familiares. Una vez impresa la estampa, la re-significó bordándole detalles con hilos finos dorados sobre las líneas blancas que deja el desbastado en la impresión. Reforzando aquí la idea del vínculo, la unión, la hermandad, la unidad, como lazo sagrado. Esos hilos dorados se extienden en la superficie del papel simulando un haz de luz que se propagan como pequeños rayos luminosos. Es destacable también aquí el reverso de la estampa bordada.

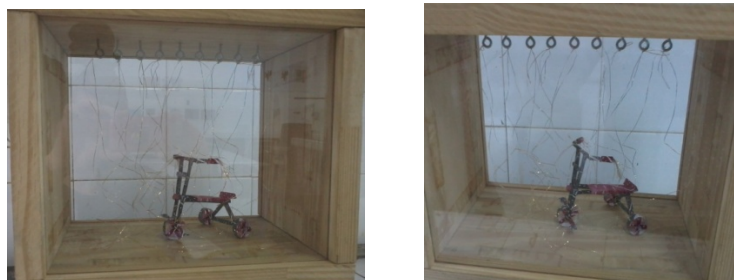
Dice Luciana: "...hace tiempo que quería producir algo que tuviera que ver con nosotras, partiendo de la idea de vínculo, esa imagen surge de una fotografía que nos tomó mi papá en el patio de mi casa y si bien hay muchas fotos en las que estamos juntas esa es de las que tengo más presente, por estar siempre formando parte de las paredes de mi casa...el hilo dorado y el bordado por otra parte siento que también viene a reforzar la idea del vínculo, la unión , la hermandad , la unidad, el lazo brillante y sagrado."

Luciana Baez Escobar
Izq. Frente.
Der. Dorso

En respuesta a una propuesta tridimensional, la alumna retomó la imagen xilográfica, relacionando el paso del tiempo, los recuerdos; y decidió destacar un elemento del trabajo anterior: el triciclo. Acentuó la falta de los personajes como la huella del paso del tiempo. Realizó el triciclo con estampas ya impresas tomando estas, cortándolas, formalizando la estructura del mismo. Lo colocó en una caja/vitrina hecha de madera con las caras mayores en vidrio, quedando el triciclo sellado dentro de ella, remitiendo al el momento congelado al igual que la fotografía, un instante. Aquí la inaccesibilidad de la vitrina, el no poder ingresar en ella ni poder tomar el elemento, se convierte en el sólo contemplar y recordar como reflejo del tiempo vivido que es imposible de repetir. Del techo de la caja cuelgan a modo de lluvia, hilos dorados que utilizó en la intervención de la estampa xilográfica.

Dice: ..."el triciclo sigue ahí, pero nosotras ya no, aunque si esta nuestra huella. El que esté en una vitrina remite al momento congelado al igual que la fotografía y a la inaccesibilidad del vidrio, no poder volver a ingresar, solo vernos y recordarnos para vernos ahora."

Luciana Baez Escobar

Desarrollo de la propuesta de la alumna Sofía Cascardo

Rememorando relaciones familiares pasadas y actuales, de las cuales con algunas aún tiene vínculos, rescató fotos de sus abuelos maternos y paternos, bisabuelos, tío abuelo, padre y tío cuando eran pequeños. Las fotos que la alumna tomó como registro están copiadas en papel fotográfico de varias décadas atrás y otras más actuales; los bordes de algunas registran ondulaciones, a modo de recurso para emular las fotos antiguas, siendo esto otro disparador estético para su trabajo, como reseña del paso del tiempo. *Scaneó* y trabajó digitalmente los retratos. Utilizando las ondulaciones y los retratos en sí, jugó visualmente con la disposición de cada uno a partir de la fragmentación de todo nuestro pasado incluidos los ancestros, además de que las fotografías en sí son transmisoras de energías.

Con diferentes procedimientos como: agrupar, repetir, destacar, ampliar, reducir, interactuó con los retratos como si fueran pequeños módulos, entre la fragmentación a partir de los cristales y las energías que emanan éstas. Mediante el *collage* digital formó cierta especie de mándalas, imitando el reflejo de imágenes que se forman a través del paso de la luz en un caleidoscopio. Una vez finalizado en este caso su matriz digital, la alumna decidió imprimir en soporte papel vegetal sus imágenes digitalizadas y nuevamente las terminaciones del corte del papel dan forma ondulada igualando la terminación de las fotografías tomadas en otros tiempos.

El tratamiento del color en la edición es monocromo, con variación en la escala de valores dejando entrever con más o menos contraste el juego característico que se proyecta en un caleidoscopio al entrar la luz por el orificio. Imprimió cada imagen en un soporte de papel vegetal, generando esta transparencia y a la vez pegándola sobre un soporte de papel blanco opaco, dándole la terminación final en borde blanco en algunas con ondulaciones, en otras con cortes rectos. Lo que decidió como última instancia de este primer trabajo es utilizar pequeños formatos para que la relación con el espectador sea más íntima.

Sofía Cascardo

Retomando este trabajo para una segunda etapa más reflexiva y llevándola a una instancia lúdica para con el espectador tomó la idea de patrón/módulo utilizando otros procedimientos tales como: calar, destacar, cortar, armar, iluminar, siguiendo en este caso en la impresión bidimensional. Decidió en cada impreso destacar un retrato de cada individuo multiplicado en el anterior trabajo, calando una forma geométrica en el soporte de papel blanco opaco. Para el montaje final recurrió a la realización de una pequeña caja de luz de madera con uno de sus

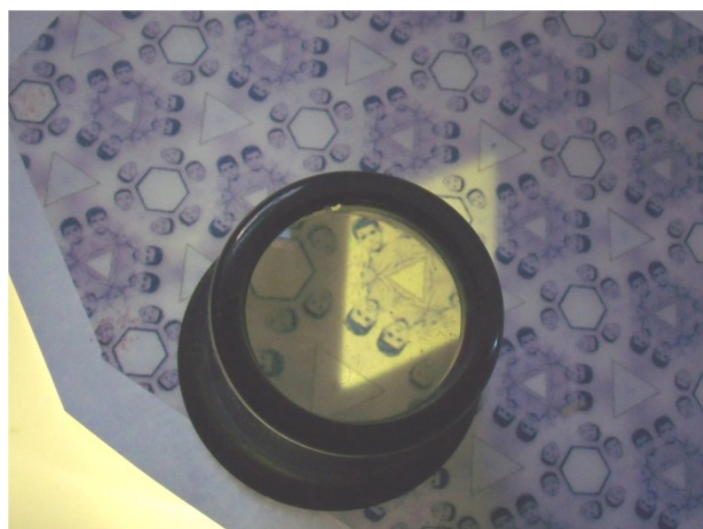
lados mayores de acrílico opaco para el traspaso de una luz cálida colocando un dispositivo que contenía un foco pequeño en el interior de la misma.

Como accesorio importante para enfatizar y acercar la mirada en el rol del espectador, recurrió a un elemento que ayudará a descubrir esos patrones: un monóculo o lupa. Los impresos variaban cada una en el tamaño, siendo las medidas aproximadas de cada uno: 14x10, 14x9 y 14x14. El tiempo aquí planteado es el del recorrido visual por el cual fue vista la obra, en tanto que el espectador accionando sobre ella pueda contemplarla.

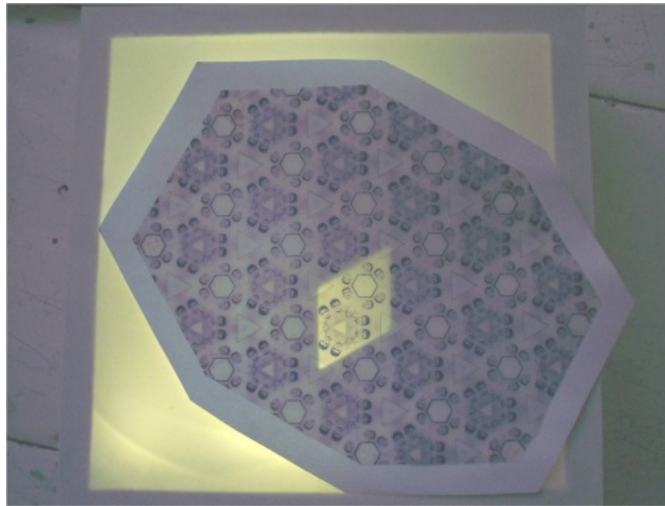
Dice Sofía: “Durante el taller de grabado trabaje con la fragmentación, a partir de los cristales y las energías, en un punto me parece que nosotros somos una fragmentación de todo nuestro pasado incluidos los ancestros, y me gustó trabajar con eso, aparte de que las fotografías pueden transmitir muchas energías. Me gustaba que se viera un patrón pero al acercarnos con la lupa o el monóculo descubriéramos a la imagen que genera ese patrón, por eso los recortes. Las impresiones varían en tamaño...”

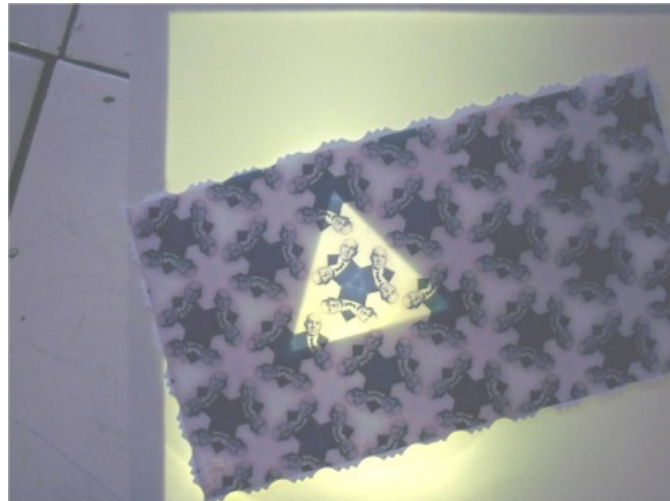
Sofía Cascardo

Detalle

Variaciones

Variaciones

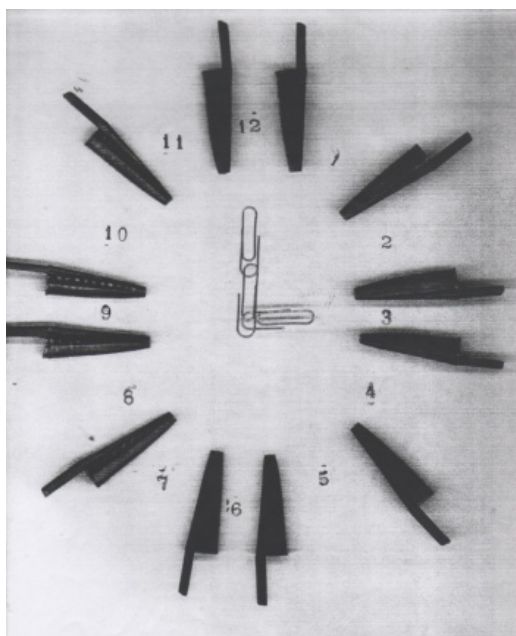

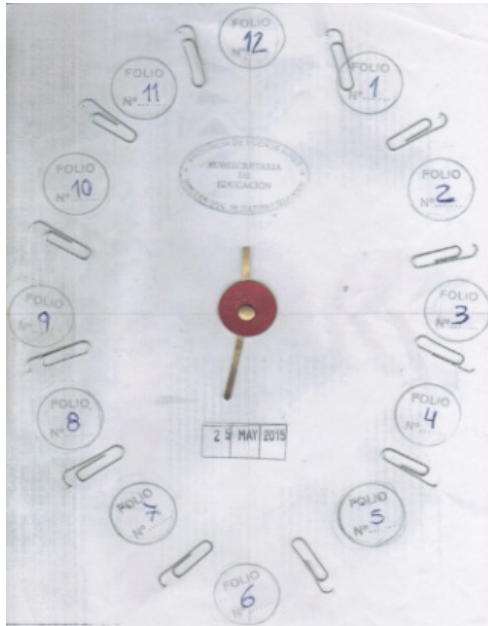
Detalle

Desarrollo de la propuesta del alumno Francisco Garriga Lacaze

El trabajo propuesto tiene relación directa con la Poesía Visual. En este caso el énfasis está puesto en la reflexión sobre “el tiempo” como momento transcurrido en lo cotidiano de un trabajo de oficina. Lo ejemplificó y contextualizó utilizando elementos comunes de una oficina como sellos, clips, ojales, capuchones de lapiceras, broches dorados, etc. Decidió re-significarlos y hablar visualmente sobre el tiempo con el sentido de la frase que se repite en el contexto de una oficina: el de perder el tiempo y trabajar. A partir de todos estos componentes, comenzó a tomar forma la obra visual. Todo este proceso de reflexión culminó con la idea de representar el tiempo con relojes realizados con los elementos comunes de oficina. Para terminar de comprender el relato visual aquí expuesto, fueron impresas en papel de oficina en la fotocopidora de la misma.

Dice Francisco: “En un principio la idea era utilizar los materiales del laburo, el resultado se fue formando a base de críticas y ayudas... Me abrió el panorama el haber investigado sobre poesía visual... Y después el reproche de *dejá de perder el tiempo... y ponete a laburar...* ahí empezó a tomar forma la obra. Pensé en el tiempo que uno pasa lidiando en una oficina, rodeado de gente sencilla y conformista. Y todo ese desgaste físico y mental... analicé ese dicho de perder el tiempo hacia mi manera de ver las cosas. Y me di cuenta que el único tiempo perdido es en la oficina, ya que me saca horas de mi verdadero trabajo y oficio, que es aprender y ser artesano. Fue ahí donde todo cerro en hacer un reloj con elementos de oficina...”

Francisco Garriga Lacaze

Desarrollo de la propuesta de la alumna Ona Montoya

Tomando como fundamento inicial la “construcción del ser humano” recortó de revistas modelos, figuras en poses, partes de extremidades diferentes, caras, ojos, bocas, etc., utilizando el *collage* para tomar cada parte y armar una nueva persona, construcción que se toma metafóricamente e involucrando al espectador a reflexionar sobre el ser en la tierra. Mostró, desde su interpretación, en la construcción pausada del personaje, una evolución del desarrollo físico o mental, aclarando aquí que las diferentes partes del cuerpo que se unen no son de una misma persona, sino que se va creando a partir de lo que va conociendo e incorporando como construcción del propio ser.

Dice Ona: “Los círculos de color representan la leyenda Azteca de los 4 soles, que son los previos al nacimiento del sol que nos ilumina a todos, los puse como para marcar un ciclo dentro del collage.”

Así, los círculos de color dispuestos en la composición van marcando un nacimiento pausado en la representación humana, tanto física como mental.

Pensando en un trabajo a futuro con estas imágenes impresas en papel satinado y habiéndolo trabajado electrográficamente, a modo de *árbol geométrico*, la imagen del pasto representaría el tronco del árbol, donde paulatinamente aparecen piernas y brazos que serían las partes inferiores de las ramas, la imagen en la que está parcialmente armada la figura representarían las ramas superiores y la copa del mismo, la figura completa.

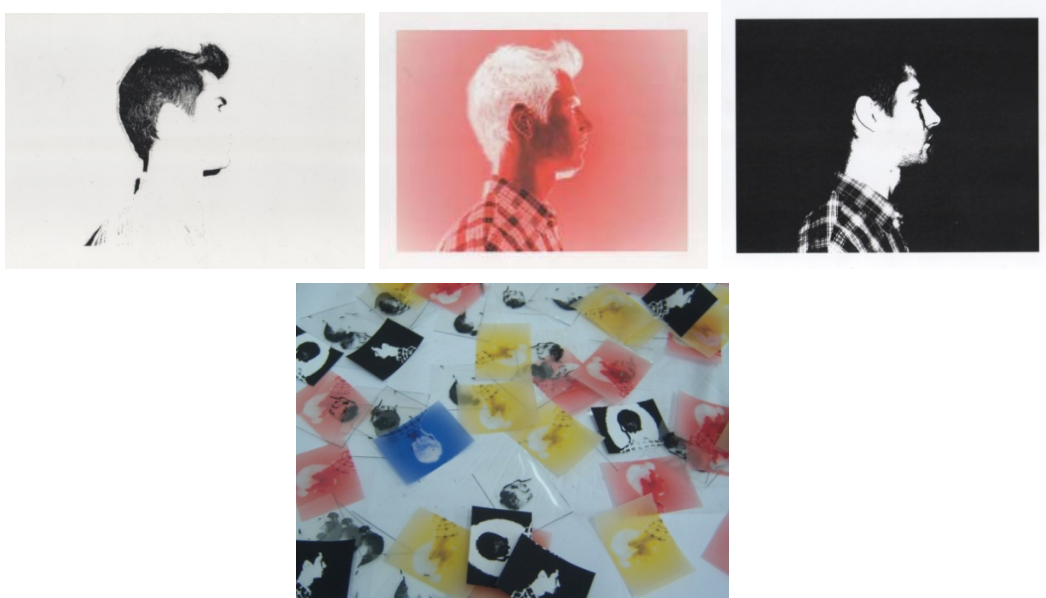

Ona Montoya

Desarrollo de la propuesta de la alumna María Amelia Moroni

El referente de este trabajo fue inicialmente el poder trabajar desde la edición fotográfica. Habiendo cursado otra carrera anteriormente, adquirió conocimientos que podría utilizarlos en el trabajo propuesto como intercambio de lenguajes y procedimientos. Desde el color, los contrastes y la edición digital. El personaje retratado para la obra es su hermano. Trabajó con y en tres instantes fotográficos posteriormente seleccionados: el retrato de perfil mirando hacia la izquierda, el retrato de la nuca y el retrato de perfil mirando hacia la derecha. Digitalizó las fotografías y comenzó a trabajarlas con diferentes ediciones, pasándolas a blanco y negro, modificándole los contrastes, las luces y las sombras y llevándolas a negativo a cada una. A las imágenes definitivas en negativo les agregó color con la idea de los tres colores primarios. Teniendo todas las imágenes seleccionadas y editadas da paso a otra cuestión que se le plantea: el modo de presentar la obra final. ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué formato? ¿En qué papel imprimir?

Cuenta M. Amelia: "...Probé diversas formas de trabajar la fotografía, diferentes ediciones, para luego poder seleccionar tres. Comencé por pasarla a blanco y negro y negativo, y desde ahí partí a lo siguiente. Subí el contraste, lo bajé. Lo mismo con las luces y las sombras. A las imágenes en negativo, me gustó la idea de poder ponerles color. Al ser tres imágenes me pareció una buena propuesta poder trabajar con los colores primarios..."

María Amelia Moroni

Investigó sobre modos de composición, experimentando situaciones en las cuales todas las imágenes estaban en la misma hoja o de a tríos en hojas separadas, o cada una en una hoja diferente. Lo que hizo fue plantearse en qué tipo de soporte podrían ir cada edición elaborada y esto hizo que explorara sobre papeles que le dieran diferentes improntas a las imágenes. Entonces seleccionó por separado y decidió imprimir sobre papel filmina las fotografías con mayor

luz, resaltando sólo el negro pleno de la imagen; además, utilizó otro soporte como el papel vegetal, esta vez para las imágenes que tenían color jugándose a las transparencias y opacidad del mismo; por último imprimió sobre papel ilustración la imagen donde predomina el negro, siendo esta la última utilizada como fondo de las otras dos impresiones. Esta búsqueda de materialidad y funcionalidad visual la llevó a desestructurar el trabajo planteado en tres instancias, no sólo de direcciones de la mirada del retratado, sino con tres capas de soportes diferentes impresos y en el modo de presentarlo y dejar que el propio receptor pudiera rearmar esos retratos. Superponiéndolos, desplazándolos, intercalándolos entre las transparencias y lo traslúcido de los papeles impresos, entre las direcciones de los perfiles. Así se convierte este trabajo en una visión o recreación variada para el espectador.

Dice: “Realmente la idea que estaba planteada en mi cabeza se desestructuró un poco al ver el trabajo impreso. Si bien quedó en parte como lo imaginaba, luego pude ver cómo las imágenes podían tener relación entre sí, incluso jugando con los mismos papeles, o con diferentes imágenes. No solo podía presentarse de una manera estructurada, sino que también podían intercalarse las formas y los materiales.”

El juego que propuso es hacia el espectador, quien se encargará lúdicamente de superponer, trasladar cada una de las impresiones a su modo, generando aquí múltiples lecturas visuales.

María Amelia Moroni

María Amelia Moroni

María Amelia Moroni

Desarrollo de la propuesta de la alumna Viviana Rossetti

La obra aquí descrita se titula *La Hilada*. Ella derivó de un libro del Cincuentenario de la Fundación de la ciudad de La Plata que fue realizado exclusivamente con xilografías de Francisco De Santo de cada arquitectura y espacio público de la ciudad. Estas estampas hicieron que la autora de la obra se emocionara y reflexionara al respecto. Luego de 80 años que la separan de esas imágenes a modo de conexión seleccionó algunas de ellas y dialogó entre ese tiempo y el actual. En la producción, el hilo como transmisor de tiempo y acción de hilar, nos compromete para “seguir La Hilada”. Dos conceptos marcan como premisa el trabajo desarrollado: el espacio y los tiempos tomados y desarrollados como una instancia de la existencia. Construir e hilar se unen y vinculan en la obra convocando al diseño y construcción de la ciudad de La Plata que fue planificada antes de ser habitada.

Dice Viviana: “El espacio y el tiempo, marcan nuestra situación existencial, al pensar esta obra este espacio/tiempo se manifiesta en dos oficios: el de construir y el de hilar. La ciudad de La Plata es una ciudad diseñada, construida antes de ser habitada. El construir y el hilar se unen en “La Hilada” generando el vínculo entre la ciudad y sus habitantes ya que, en la construcción la hilada de ladrillos va dando la forma y en el hilar, la hilada es lo que genera la trama.

Hay un hilar que va desde la forma al contenido, al habitante que es el destinatario primero y último de la ciudad construida. La Hilada propone un hilar la trama, la historia desde la forma hacia los contenidos con un ritmo construcción-destrucción como entendemos que hilamos la vida.”

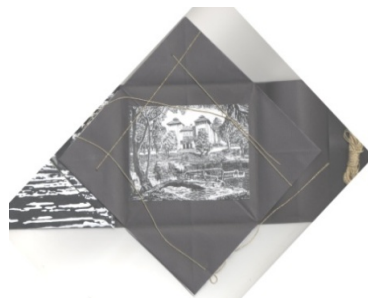
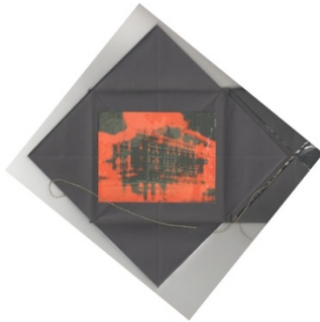
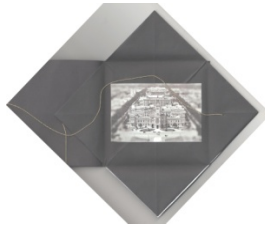
Se construyó la obra en formato cuadrado, simulando aquí el plano de la misma ciudad. Fue realizada con papel plegado reflejando aquí metafóricamente que la historia nunca es lineal. Las pestañas de los pliegues permiten levantarlos, descubrir otras imágenes, y así armar una nueva visión según quien tenga la obra en su acción lúdica.

Dice la autora: “El cuadrado y las diagonales simbolizan la ciudad de La Plata, representarlo desde el plegado de papel nos permitió expresar la corporeidad, los pliegues de la historia que nunca es plana, lo que se esconde, lo que se ve, el adentro, el afuera.”

El dorado del hilo rememora al “hilo de Ariadna”. Como guía desde la puntada inicial pasando por cada instancia visual, conectándolas a cada una y uniéndolas como relato visual. Cada espectador como receptor y constructor de una nueva visión del relato poético. Se genera un contrapunto entre el pasado, el presente y el futuro.

Cuenta: “El hilo dorado, rememorando el hilo de Ariadna es el hilo conductor, se lanza desde un globo, un deseo, un sueño como fue el proyecto de la ciudad y cada habitante, en su espacio-tiempo lo toma, lo vive y lo da al siguiente desde el dolor, desde la alegría, desde la lucha, desde la esperanza, a modo de posta.

El sueño no termina, hay un legado, un compromiso generacional: **la ciudad ideal**, nos lo recuerda la botella en el lago del bosque. El hilo está ahí, por hilar, es más que una invitación un desafío y un compromiso, seguir La Hilada.”

Viviana Rossetti

Pudimos observar en las resoluciones de cada una de las obras gráficas analizadas que unas se complementan con las otras. El espectador recorre, visualiza, contempla, cuestiona y/o es parte de la obra, y cada una de las producciones impone o propone diferentes tiempos de recorrido. En algunos casos se vuelve presente un vestigio del pasado y se vuelve obra, o quizás el tiempo es el tema, o los tiempos de la obra y el público se fusionan. Las obras una vez materializadas, se han ido transformando hasta llegar a la culminación de un tiempo, espacio y contexto específicos, que le dan un fin en su realización al momento de ser expuesta. Aquí el espectador se encuentra en tiempo presente ante ella, quien lo invita a reflexionar sobre y con la obra misma, permitiendo que ésta modifique su ser y estar. La materialidad se deja atravesar por ese tiempo, la modifica, la condiciona. Conceptos que se entrelazan de formas impensables en cada proyecto.

Bibliografía

Borgdorff, H. *El debate sobre la investigación en las artes*. En Cairon: Revista de Ciencias de la Danza. ISSN 1135-9137. N° 13. 2010 (Ejemplar dedicado a: Práctica e investigación), pp. 25-46.