

ARTE GRAFICO ACTIVO

Rosana Barragán / ro_barragan@yahoo.com.ar

Virginia Chiodini / virginiachiodini@gmail.com

Pablo Martin / juanpablomartin_14@hotmail.com

Luisina Rasciti / luisinaraciti@gmail.com

Carolina Rocco / rocco_carolina@hotmail.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

Tomamos para el desarrollo del presente escrito una obra de Marcel Duchamp y a través de sus líneas conceptuales revisamos los tópicos del arte contemporáneo, a la vez que los implementamos de manera teórica y práctica en la enseñanza de arte en el taller de grabado complementario. Concebimos la producción de la teoría como una práctica activa del arte y en este repensar se construye la obra con el otro alumno. Obras implican un sinnúmero de acciones y procesos de construcciones sensibles que incluyen las charlas, las estrategias de abordaje, las decisiones tomadas, las construcciones colectivas, lo afectivo puesto en juego, la apertura a nuevas redes y los vínculos comunitarios, es ahí donde detectamos la gráfica activa.

Palabras clave: Arte gráfico contemporáneo, Acciones y activaciones

El arte occidental desde hace más de cien años ha encontrado una manera de romper y expandir su puja a partir de criterios que han armado su desarrollo que provienen desde la modernidad. Esto lo ha hecho operando sus discursos mediante las vanguardias en constante redefinición hasta la contemporaneidad.

En parte, nosotros los argentinos desde un estado de periferia nos hemos hecho de esa historia¹ apropiándonos de esos discursos más por elección que por filiación de tierra o sangre. Pero enmarcados en las redefiniciones hemos operado sobre ellos, efectuando nuestra práctica, donde nuevos acuerdos elaboran un estado de pertenencia. Y en este sentido, adscribiendo a un modelo que por su diversidad en sus modos de difusión producción y recepción consideramos más activo.

Analizando diversos ejes de la producción local, mas allá de lo tradicional donde aún perdura el objeto artístico exhibitorio, encontramos una práctica expandida caracterizada por procesos de construcciones sensibles, las estrategias de abordaje, las decisiones tomadas, las construcciones colectivas, lo afectivo, la apertura a nuevas redes de difusión y vínculos comunitarios, si bien por contexto y practica reconocemos estas maneras de efectuar itinerarios como puntos de encuentro en donde graficar una partida que nos es necesaria.

¹ Programas de historia del arte de Facultad de Bellas Artes, UNLP

Marcel Duchamp ha sido uno de los ejes de desarrollo donde encontramos el punto de partida a nuestras elaboraciones, su obra amplifica el estatus de obra de arte redimensionando la posición del objeto. El caso es que en 1919 Marcel Duchamp realizaba la obra "Aires de Paris" y en esta pintoresca reseña la más verosímil que hemos encontrado explica así el nudo de la obra:

Aire de Paris 1919, Duchamp²

"Hacia 1919 Arensberg había supuesto que Duchamp estaba escaso de inspiración y que ella era la causa de su reticencia a realizar más obras. Arensberg le paga a Duchamp un viaje desde Nueva York a París para que el artista regrese con un poco del artístico aire parisino y se decida a crear nuevas obras que traería en su vuelta a EEUU.

Duchamp acepta el viaje, en París se dedica principalmente a seguir jugando al ajedrez con sus viejos camaradas. Al regresar a Nueva York entrega una única obra a Arensberg: su "Aire de Paris", una ampolla que había encargado a un farmacéutico, la cual encierra el aire parisino que el mecenas reclamaba.

*Sin embargo debe notarse que esta ampolla también es un crisol que contiene al pneuma, aire o ruach: el soplo vital, el aliento divino." Duchamp, incluso.*³

Duchamp con "Aire de Paris", centrado en la ruptura del arte nos comparte su legado abriendo infinitos caminos, tantos como requiera obra u artista de transitar. Es así como en la contemporaneidad la obra de arte transita experimentaciones basadas en la ruptura de los cánones tradicionales.

El arte gráfico constantemente se nutre de los avances e implementaciones tecnológicas, ampliando sus límites productivos y semánticos; ha sido transversal a la historia del arte, fue el que produjo historias particulares. Desde nuestro hacer dentro de la cátedra de grabado complementario, no pensamos nuestra tarea solo como enseñar a complementar

² Foto extraída de <https://perspectivasesteticas.blogspot.com/2012/05/el-acto-artistico-y-los-infralevés.html> marzo 2019

³ Julián Moguillansky, "Duchamp incluso" extraído de <http://salonarcano.com.ar/galeria/contenidos/literatura/ensayos/duchamp/DUCHAMP.htm>

desde la gráfica el hacer artístico, sino que proponemos apropiarnos del lenguaje gráfico en la contemporaneidad y analizar como este se ha inmiscuido por todas las rendijas para expresar y realizar las obras actuales. El arte del presente incluye métodos alternativos, circuitos no convencionales, relatos particulares y divergentes, los cuales se vehiculizan desde la gráfica. Más allá de cómo se materializa el arte contemporáneo, hay una lógica proyectual y procedimental puesta en marcha.

Cien años exactos desde “Aire de París” y como artistas, docentes e investigadores buscamos constante de la esencia del arte para poder transmitirla en las aulas. Sabemos que es una tarea infinita, y justamente este infinito de posibilidades es el que proponemos transitar en la cursada: una búsqueda utópica del arte y sus posibles modos de imprimirlos.

Inmersos en el mundo de la imagen donde el impreso, lo digital, lo reproducible, lo imprimible, lo transportable de las imágenes y de los discursos estéticos han ampliado sus límites con la realidad virtual, los hologramas y la realidad ampliada, por citar algunos ejemplos. En este universo de posibilidades el arte impreso usufructúa no solo con la manufactura que realiza las obras, sino cómo las concibe, cuales son los itinerarios que traza el artista para concretar sus obras. Dentro de estas innovaciones encontramos la revitalización de los canales alternativos, la validación de los soportes y la importancia del procedimiento en el arte contemporáneo. En la obra procesual, por ejemplo, se revalorizan los procesos de producción artística, entendidos estos como los responsables y parte necesaria de la obra, que ya no es el final acabado, sino el desarrollo de su materialización.

La obra no es un objeto, sino un sinnúmero de acciones y procesos de construcciones sensibles que incluyen las charlas, las estrategias de abordaje, las decisiones tomadas, las construcciones colectivas, lo afectivo puesto en juego, la apertura a nuevas redes y los vínculos comunitarios, es ahí donde detectamos la gráfica activa. Activar canales, activar en el espacio público, activar en el espacio privado, con acciones concretas que implican la gráfica. Transmitimos estos conceptos a nuestros estudiantes, quienes participan en convocatorias de arte correo, van a ferias de arte gráfico, exponen sus libros de artista, intervienen muros de las calles de la ciudad, participan en la bienal de arte de la Universidad, participan de exposiciones y en algunos casos replican las experiencias: organizan ferias de arte gráfico, ciclos de proyecciones de imágenes, organizan pegatinas en lugares públicos o privados y arman convocatorias de arte correo en sus lugares de pertenencia. En este contexto, permanentemente actualizamos nuestras prácticas áulicas y nos reinsertamos dentro de circuitos artísticos, extendiendo y ampliando los campos de acción: es con ese espíritu que surgen ideas de intercambio, donde nuestra intención es articular una práctica educativa con la realidad propia del campo artístico y sus distintos circuitos, activando y haciendo de la acción un modo de creación.

Concebimos la producción de la teoría como una práctica activa del arte, es así como nos repensamos como docentes, investigadores y productores. En la experimentación constante del taller y en la búsqueda de nuevos circuitos significativos donde exhibir dentro de la red del arte o fuera de ésta en circuitos alternativos; es allí donde en cada cursada alentamos a nuestros estudiantes a participar, con la intención de enseñar buenas prácticas profesionales. Para concretar estos intercambios, se trabaja estableciendo nexos, colaboraciones y activaciones con centros de arte dentro del circuito

reconocido y por fuera de este; como por ejemplo CAEV⁴; la Universidad Complutense de Madrid⁵, la corporación GozArte⁶, ferias gráficas: Presion⁷ y la calle, entre otras.

El planteamiento al interior de la cursada propuso desarrollar experiencias de arte correo en relación con micro-relatos articulados con poesía visual y abordar un conjunto heterogéneo de elementos gráficos, aunados bajo la denominación de *combo gráfico*, para poner así de manifiesto las interrelaciones y especificidades de cada caso: stickers, postales, afiches y autoeditables -fanzine, ediciones manuales o mecánicas, seriadas-.⁸

Definimos los elementos gráficos en función de la técnica, el formato, y la relación con el otro. Las técnicas gráficas, todas ellas -grabado tradicional, serigrafía, fotocopias, impresiones digitales, impresiones experimentales, impresiones con tipos móviles, etc- son aceptadas en la producciones graficas; no aceptamos, bajo ningún concepto, trabajo no impreso y/o no seriado. En cuanto al formato y la relación con el otro, cada elemento tiene su particularidad que lo define y diferencia de los otros. Durante el 2017 y 2018 estos elementos se agruparon con el nombre de "combos graficos" se produjeron y pensaron para dar unidad y coherencia a posteriores acciones realizadas con ellos, en 2017 se realizaron pegatinas con los afiches con los combos gráficos participamos del

⁴ CAEV Centro de Arte Experimental Vigo en calle 15 N°1187 La Plata, con quienes colaboramos en la muestra homenaje de E A Vigo, en el colegio Nacional Rafael Hernandez de La Plata, año 2017.

⁵ Se trabajó para renovar un acuerdo marco entre la Facultad de Bellas Artes UNLP y la Universidad Complutense de Madrid, donde en conversaciones con Margarita Gonzalez Vazquez, vicedecana de Cultura de la UCM, se proyecta un envío con la producción de la cursada de Grabado Complementario, para montar una exhibición en el hall de dicha casa de estudios. Desde la Facultad de Bellas Artes de la UNLP fue Andrea Sosa la Directora del Programa de Cooperación y Relaciones Internacionales quien junto a Juan Pablo Martín ayudante de Grabado Complementario, posibilitaron dicho intercambio.

⁶ Envíos a colombia de arte correo a la Corporación GozArte por medio de gestiones abordadas con Carmen C Alvarez quien fuera nuestra alumna y armara y sostuviera durante 2 años, la convocatoria en su lugar de trabajo y residencia de origen.

⁷ Presion, feria grafica anual autogestiva, hemos participado en el ciclo 2017 y 2016 en azulunala en calle 69 entre 12 y 13, La Plata. Presion se presenta como un acontecimiento que pretende el encuentro de la gente que hace gráfica, sean expertos o principiantes, para aprender y darse ayuda mutua. Ubicados en un gran galpón-taller de arte, se dispusieron cerca de cien stands con productos gráficos a la venta: libros, anotadores, afiches, serigrafías, postales, encuadernaciones, ropa impresa, revistas, posters, puestos de impresión en vivo, etc. La feria comercial se acompaña de charlas, acciones artísticas, talleres abiertos a la comunidad, intercambios, muestras y nuevas amistades.

⁸ A saber: a) sticker: es un elemento de formato pequeño, menor a tamaño A4, de forma regular u orgánica, autoadhesivo, que se relaciona íntimamente con el espectador. Dadas sus dimensiones, para ser percibido en el entorno urbano, requiere un detenimiento y especial atención del espectador; de la misma manera, los intercambios u ofrecimientos de estos elementos requieren una relación cercana con el otro. b) postales: los formatos están establecidos por la tradición, 10x15 cm, 13x18 cm o verticales dentro de estas alturas. Las postales tienen un formato establecido que se respeta como norma. La relación con el otro se establece mediante una situación de intimidad, donde el que envía la postal da cuenta de su afecto: *estaba aquí, imprimí esto y pensando en vos te lo envío*. c) afiches: son papeles impresos pensados para relacionarse con un público anónimo y heterogéneo. Generalmente ubicados en el espacio público de las ciudades, apelan a su locación en lugares visibles para encontrar relación con el otro. d) autoeditables: a diferencia de las anteriores, son las únicas piezas que requieren un relato y un desarrollo en el tiempo, a modo de páginas. Se relacionan con el otro nuevamente de manera íntima, al requerir atención y compromiso del lector.

festival Presión, cuyo lema fue Que se rompa la burbuja -apelando al trabajo colectivo-. También se abordó la gráfica desde una posición político-social. En nuestro stand, una mesa con caballetes, se dispuso ordenadamente la producción de los estudiantes y en el muro de atrás se colgaron los afiches. La experiencia resultó sumamente enriquecedora, para muchos estudiantes fue su primer contacto con una feria gráfica, más aún como expositores. Las ventas fueron buenas, aunque mucho mejor fue la experiencia de ser parte de un circuito del arte que hasta ese momento resultaba lejano o no conocido y del cual fuimos vehículo y articulación. La feria, autogestiva y desarrollada por jóvenes artistas, se desarrolló durante un fin de semana y resultó un muy buen ejemplo de nuestra insistencia en la colaboración y el trabajo compartido, en la importancia de juntar esfuerzos para construir posibles horizontes de expresión y pertenencia.

Como ejemplo de estas prácticas, presentamos la experiencia de arte correo desarrollada entre la cátedra, el centro de arte experimental Vigo (CAEV) y el colegio Nacional Rafael Hernández, en el marco de la conmemoración de los veinte años del fallecimiento del artista Edgardo A. Vigo, año 2017. Los alumnos armaron sus propuestas artísticas bajo el tópico *caos creativo* y las enviaron por correo postal al CAEV, quienes recepcionaron y montaron el material en el espacio de arte del colegio Nacional Rafael Hernández, UNLP, junto a obra de Edgardo A. Vigo.

Esta presentación se complementó con una jornada de impresión tipográfica, donde los estudiantes compusieron frases e imprimieron sus afiches en función de los conceptos trabajados, referidos a la obra de Vigo, quien también fuera profesor de esa institución.⁹

⁹ De la misma manera y participando desde el afecto, se coordinó y realizó una charla-taller a cargo de Carlos Servat y ro Barragán para los estudiantes de 6° año del colegio Nacional Rafael Hernández. Durante la charla se rememoraron experiencias compartidas con E. A. Vigo y los encuentros que tuvieron con él. Se habló del artista desde su lado humano-amigo-docente y las referencias ilustres o enumeraciones de su producción artística fueron solamente las necesarias para dar la real magnitud a la figura del artista. E. A. Vigo fue profesor de plástica en cuarto año de ro Barragán en el Colegio Nacional (sede del encuentro) y compartió, tanto con ella como con Carlos Servat, momentos amistosos y artísticos. Estas situaciones -hoy vistas como privilegios- fueron el eje del encuentro y de la charla. En el contexto del evento, también se proyectó una filmación donde se ve a Vigo visitando una muestra de Carlos Servat. Como complemento a lo expuesto, se propuso una exploración con tipos móviles de madera para la construcción de afiches poéticos políticos, revitalizando tecnologías gráficas tradicionales y su universo en un contexto actual.

Foto del espacio de arte del colegio Nacional Rafael Hernández, UNLP, trabajos de arte correo de la cursada junto a obra de Edgardo A. Vigo.

Los integrantes de la cátedra, profesores y estudiantes, llevaron a cabo tres jornadas de impresión en el espacio público –la plaza Moreno, la entrada a la facultad de Bellas Artes y en el contexto de un acto y movilización en la entrada al Rectorado, todo en la ciudad de La Plata- con afiches tipográficos en defensa de la educación pública, durante 2017 y 2018.

Esta misma propuesta se articuló con la Cátedra Rico de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y con la cátedra Diseño Visual Sur, un espacio para el diseño gráfico en el Alto Valle de Río Negro de la LDV/UNRN.

En 2018 se iniciaron conversaciones con la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de articular intercambios de miradas y prácticas artísticas entre ambas instituciones, es así como se reactivó un acuerdo marco entre ambas instituciones y pusimos en diálogo nuestras prácticas docentes y como se implementaban en el aula. Para dar cuenta de esto realizamos un envío de afiches con los que montaron una muestra.

Siguiendo el plan de trabajo, se proyectan acciones gráficas que se integran a exhibiciones o funcionan en un tiempo y espacio determinado, como por ejemplo la acción “Paisaje común”, realizada en el marco de la Bienal Universitaria¹⁰ junto a la Cátedra de dibujo, donde se imprimieron monocopias gigantes con los asistentes al lugar, coordinado por los docentes mencionados. El abordaje al impreso se hizo en tres grupos, cada uno trabajando con un color y con consignas específicas. Los papeles se fueron superponiendo en los colores, generando tricromías colectivas de gran formato.

¹⁰ Año 2018, acción realizada en el Centro de Arte Universitario

En el Centro de Arte Universitario se realizó la Muestra por los 10 años de la cátedra, compuesta por una serie de afiches que expresaban slogans sostenidos en el transcurso del desarrollo de la materia, por una serie de diez "odoritos", especies de tester de olores contenedores de diluyentes utilizados en el trabajo de taller, y por un video que relata experiencias de los estudiantes. En palabras de Guillermina Mongan¹¹, nuestro trabajo:

Grabado complementario, diplomacia cero

Un aula puede ser una máquina de guerra, un chill out para la imaginación, un espacio de encuentro o como lo viene siendo hace años el equipo de la cátedra de grabado y arte impreso complementario "Se imprime", puede ser el taller más rufián, sincero y acogedor para quienes gusten de las sustancias embriagadoras de las tintas gráficas.

Contra cualquier horizonte de expectativas, "Se imprime" puede proponer preparar una entrega para que termine siendo una pila de bollitos de papel para jugar a un carnaval sin agua, probar los alcances de una tinta debajo de las ruedas de un bus, redimensionar los límites de un rodillo con una aplanadora conducida por la titular de la cátedra, tallar el "taco" más blando con las herramientas más cotidianas o restaurar la fachada de una casa con fotocopias. La lista se va tornando cada vez más inverosímil y a la vez más cerca de la imaginación. Así es la cosa, un "show de técnicas" para hacer temblar todo presupuesto e instaurar por el tiempo que se quiera uno nuevo, muchos o ninguno.

¿Por qué acompañar experiencias gráficas como quien hace pogo en el recital más soñado no puede ser un modo de aprender/enseñar modos de producción, modos de estar en el mundo o algo así como de qué puede tratarse esto de ser artistas? ¿Por qué llevar en una remera "Su pregunta molesta" no puede ser un guiño de complicidad que nos extrañe la mirada? ¿Por qué "La contradicción no puede ser nuestro posicionamiento singular"?

Hacer del riesgo afiches, del acompañar procesos y proyectos una intervención poética, una incisión que molesta y se agradece, hacer de la contradicción un modo de experimentar con materiales, hacer del aula taller una banda de rockers gráficos, hacer algo de esto y tantísimo más es lo hoy se encuentra condensado en este espacio, desde donde, como en un proceso postalquímico, se insiste sobre todo en no perder de vista la importancia de hacer del arte un lugar, para traer a los días (y a las noches) un poco de imposibles que, como en un sueño de 10 años, con una prensa imaginada, se impriman en distintos papeles una frase que diga "Todo lo que decimos puede ser lo contrario" (y esto sin duda, es un montón). (Mongan, 2018)

¹¹ Extraído de

https://www.facebook.com/search/top/?q=diez%20mildiseños%20cátedrarico&epa=SEARCH_BOX

Foto Muestra por los 10 años de la cátedra en el Centro de Arte Universitario, La Plata, 2018

Más allá del trabajo áulico, llevamos nuestro hacer desde el área de Extensión Universitaria a ámbitos en contextos de encierro, con el proyecto “Taller de micro relatos. Produciendo breves universos posibles”, transferencia que tiene impacto directo sobre las integrantes de cuarto año del bachillerato de adultos con orientación en Administración de Personal de la E. E. M. n° 19. Unidad Penitenciaria N 33, Los Hornos, partido de La Plata. “El objetivo general es establecer un vínculo entre la comunidad universitaria y un sector de la comunidad que vive en condiciones de vulnerabilidad, a través del cual se pretende profundizar la experimentación de lenguajes artísticos, desarrollando el goce estético para favorecer la identificación y el sentido de pertenencia, a partir de la escritura, de la lectura y de la interpretación gráfica.”¹²

Conclusión

Expandir los límites con acciones y activaciones graficas, es nuestra manera de trabajar artísticamente desde el plano teórico y práctico en la contemporaneidad.

Con arte grafico activo no solo referimos a maneras de ejercer la obra sino en esta idea sentamos un modo de transferencia que se ajenan de los recursos que hasta hoy se vienen tratando al enseñar plástica proponiendo un nuevo manejo vinculando a procedimientos artísticos y proyectuales.

Es necesario contemplar en la enseñanza de nuestra práctica los recursos que nos acerca la sociedad, filiaciones, modos de convivir, sentir, interpelar que no nos son ajenos y que constituyen nuestro modo de entender el universo. Implicando un desarrollo expansivo basado en los procesos y necesidades locales.

¹² Proyecto de extensión de UNLP “Taller de micro relatos Produciendo breves universos posibles”

Y este universo posiblemente rotando en su propio eje y quizás posicionado en un lugar de periferia nos provee nuevos modos de hacer y entender nuestra practica y es en este lugar donde “Aires de Paris” nos entrega como obra un borroso relato con posibles ejes de filiación.

Referencias Electrónicas

<https://perspectivasesстетicas.blogspot.com/2012/05/el-acto-artistico-y-los-infraleves.html>

Barragán Rosana, Bellagamba Juan, Bianchi Agustina, Chiodini Virginia, Liberanone Micaela, Martin Juan Pablo, Rocco Carolina, Servat Carlos (2017) “Arte gráfico y nuevos modos de convivio” Ponencia dictada en CIEPAAL disponible en http://www.fba.unlp.edu.ar/ciepaal/?page_id=1664 referencia en el texto (Barragán y otros, 2017)

Feria presión <http://presiongrafica2017.blogspot.com.ar>

MonganGuillermina,

https://www.facebook.com/search/top/?q=diez%20mildiseños%20cátedrarico&epa=SEARCH_BOX

Moguillansky Julián, “Duchamp incluso” extraído de <http://salonarcano.com.ar/galeria/contenidos/literatura/ensayos/duchamp/DUCHAMP.P.htm>

Vigo, Edgardo Antonio y Zabala, Horacio (1976) “Arte Correo. Una nueva forma de expresión.” Consultado el 27 de septiembre de 2017 en <http://www.caev.com.ar/> referencia en el texto (**Vigo y Zabala, 1976**).

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwj365aJ0v3gAhVwGbkGHXwMCHwQFjAlegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cervantesvirtual.com%2FdescargaPdf%2Foctavio-paz-y-marcel-duchamp-critica-moderna-para-un-artista-moderno%2F&usg=AOvVaw2S7OuKI7Y919bsXzY5EI-R>

Referencias bibliográficas

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

Dubatti, Jorge (2011) *Introducción a los Estudios Teatrales*, México, librosdegodot

Referencia en el texto (Dubatti, 2011)