

DEL AULA AL PASILLO. CONSTRUCCIONES COLECTIVAS

Ana Lavarello / analavarello14@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

Alicia Valente / alikavalente@gmail.com

Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano (IHAAA), Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Resumen

El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación "Procedimientos y cruces integrados en las prácticas artísticas contemporáneas en el campo de las artes visuales. Estrategias didácticas y su aplicación en la enseñanza del arte en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata". En ese marco se propone realizar un acercamiento a los procesos de trabajo llevados adelante en el taller de Escultura de la asignatura Procedimientos de las Artes Plásticas. El estudio se enfocará en una actividad áulica realizada por grupos de entre 3 y 4 estudiantes, y buscará dar cuenta de las diferentes etapas de desarrollo hasta su resolución final. Para el análisis se considerarán las materialidades, soportes y procedimientos artísticos involucrados así como el espacio de emplazamiento, en relación con la construcción de sentido de la obra.

Palabras Clave: Espacio, Emplazamiento, Procedimientos artísticos, prácticas de taller.

Introducción

El taller de Escultura pertenece a la asignatura Procedimientos de las Artes Plásticas, una materia de cursada anual con 6 horas de clase por semana y que corresponde al 1º año del plan de estudios de las carreras de profesorado y licenciatura en Artes Plásticas. Si bien se divide en seis talleres (Pintura, Grabado y Arte Impreso, Escenografía, Muralismo y Arte Público, Cerámica y Escultura), esta materia se propone abordar los procedimientos y las materialidades como contenidos vinculantes entre los mismos. Estos procedimientos constituyen operaciones formales presentes en la representación plástica tanto bidimensional como tridimensional. De esa forma su abordaje habilita el acercamiento desde las particularidades disciplinares de cada taller, pero a su vez permite que el estudiante pueda configurar producciones artísticas integradoras que permeen las divisiones disciplinares, atentos a las prácticas artísticas contemporáneas. En ese marco, el proyecto de investigación "Procedimientos y cruces integrados en las prácticas artísticas contemporáneas en el campo de las artes visuales. Estrategias didácticas y su aplicación en la enseñanza del arte en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata"¹ propone abordar la investigación desde la propia práctica artística de forma tal que, como señalan Otondo y Sanguinetti, "[...] tomamos la producción como objeto de estudio, rescatando el lugar de taller como espacio de práctica y reflexión desde el que se producen las obras" (Otondo y Sanguinetti, 2017:10).

En el caso de la Escultura, el proceso de ampliación del campo disciplinar fue de la mano de la evolución de la escultura minimalista que, con su carácter modular, comienza a "descentrarse". Maderuelo señala que estas obras "[...] no pretenden atraer la atención del espectador sobre su fisicidad, sino que, carentes de centro, pretenden establecer relaciones

¹ Perteneciente a los Proyectos Promocionales de Investigación y Desarrollo PPID-UNLP.

con el espacio en el que se encuentran instaladas” (Maderuelo, 1990: 68). De forma tal que su contorno y centro no queda establecido del todo hasta tanto la obra no es colocada en su emplazamiento, lo cual implica que la idea de centro no está presente en su conformación (Maderuelo, 1990). Ese descentramiento le posibilita a escultura la apropiación del espacio circundante y su incorporación a la obra. Para Peran “[...] la escultura culmina su desplazamiento desde la condición de objeto impostado en el espacio a su nuevo rol como agente responsable de la propia naturaleza del espacio donde lo escultórico acontece” (Peran, 2003:s/p). A fines de los años ´70 Rosalind Krauss (1979), observando la ampliación indiscriminada de lo que puede ser considerado escultura, postuló el concepto de campo expandido, con el que pretendía dar cuenta de los territorios que exploraba la producción escultórica de la época. La categoría de instalación, hoy ya convalidada por sí misma, deriva² en parte del descentramiento de la escultura minimalista y del campo expandido que la escultura empieza a desplegar en esa década. A su vez, en la actualidad gran parte de la producción “escultórica”, atenta a la porosidad de los límites disciplinares propios del arte contemporáneo, aborda propuestas más instalativas, donde el espacio de emplazamiento y el lugar del espectador adquieren un rol relevante.

Procesos de trabajo

En línea con la producción contemporánea, en el taller de Escultura las actividades proponen experimentar diferentes posibilidades de trabajar en y con el espacio tridimensional a partir de la exploración de diversas materialidades y procedimientos.

En esta ponencia nos centraremos en el desarrollo de otra de las actividades realizadas, la última correspondiente a la cursada del taller de Escultura y de la materia Procedimientos de las Artes Plásticas. Este aspecto fue considerado al momento de planificar la actividad, la cual fue diseñada como trabajo final con la intención de que sirviera para poner en relación todo lo trabajado en el tránsito por la asignatura.

El trabajo que analizaremos responde a la consigna de construcción de una o más formas tridimensionales a partir de utilizar línea y plano como elementos compositivos, en una escala aproximada de 1x1x1 metros y utilizando dos materialidades: varilla de madera para la línea y un material a escoger para el plano (por ejemplo planchas de fibrofacil o madera balsa, foamboard, acetato, tela, acrílico, pvc, cartón, entre otros)³. El montaje fue el procedimiento constructivo a utilizar, siendo que los segmentos podían estar en contacto o no, así como podían unirse de manera irreversible y/o reversible. La consigna indicaba también que la construcción debía ser pensada para un emplazamiento particular, un pasillo de la facultad, y un nivel que les fue asignado por las docentes: piso, pared o colgante. Los grupos de trabajo se conformaron entre 3 y 4 alumnos cada uno.

En un trabajo anterior en el taller, los alumnos habían realizado una composición con varillas de madera utilizando la línea en el espacio como elemento compositivo, en una escala de 30 x 30 x 30 cms y de forma individual. Es decir que a ese trabajo realizado previamente (línea en el espacio) se incorporan algunos aspectos diferenciales. En primer lugar a la línea se suma el plano como elemento compositivo, y con él se incorporan otras materialidades a explorar. Por otro lado se les propuso trabajar en una escala mayor y un nivel en función del cual debía ser pensada la composición, pero también en un espacio de emplazamiento específico, un pasillo, lo que implicaba contemplar un tipo de circulación particular y por lo tanto las formas en que los espectadores iban a vincularse con las producciones.

Como punto de partida para abordar las construcciones, los alumnos realizaron un registro fotográfico de espacios, lugares u objetos de su entorno cotidiano, que fueron

² Nos referimos a la categoría en tanto formato de obra y no como montaje o puesta en escena de las piezas en una sala o espacio expositivo (Peran, 2003).

³ Un trabajo de línea y plano en el espacio fue analizado, junto con otros trabajos realizados en el taller de Escultura en el artículo “Masa, volumen y espacio. Relatos de experiencias de taller” (Lavarello y Spinardi, 2017).

seleccionados según sus intereses, intuiciones o vivencias. Consideramos importante que estos registros fueran tomados por los alumnos personalmente para que implicaran la vivencia de dichos espacios, ya que podrían tomar de éstos aspectos formales, compositivos, sensibles y/o conceptuales.

En un primer momento se les propuso la construcción de un prototipo a una escala menor. Una vez resuelta la composición, las materialidades y los procedimientos elegidos trabajaron en la construcción de la composición en la escala definitiva, primero en el aula, para luego trabajar directamente en el espacio del montaje final.

Compartiremos a continuación los distintos procesos de trabajo realizados por 5 grupos de alumnos

Grupo 1

Estudiantes: Elias Panebianco, Sol Paredes y Ponce Mario.

Nivel asignado: Colgante.

Grupo 2

Estudiantes: Andrea Ruiz Ojeda y Elías Paredes.

Nivel asignado: Piso.

Estos grupos de estudiantes, a quienes les había tocado trabajar en dos niveles diferentes, piso y colgante, eligieron armar sus construcciones en relación, conformando una composición en la que las dos partes dialogaran en el espacio.

Comenzaron a trabajar con la idea de construir una composición que se interpusiera en el pasillo de la facultad, desplegándose en el espacio en sentido vertical, desde la altura del techo hasta el piso. En un principio proyectaron armar con las varillas de madera prismas lineales de diferentes tamaños, que se desplegaran en el espacio desde abajo hacia arriba. En el proceso de trabajo fueron explorando diferentes tipos de varillas, los procedimientos técnicos para vincularlas, las diferentes calidades de línea que ofrecía cada materialidad, el tamaño de los segmentos y en esa búsqueda fueron modificando algunos aspectos del planteo inicial. Eligieron trabajar con dos materialidades diferentes: varillas industrializadas finitas, lisas y livianas; planos de madera reciclada gruesa, texturada y pesada; generando un gran contraste entre las dos partes que conforman la obra. La idea inicial de armar prismas desde segmentos lineales la cambiaron. Armaron la composición agrupando los segmentos en dos partes: en una de ellas agruparon los segmentos lineales colgándolos de una estructura parrilla circular y conformando como una columna liviana; en la otra parte armaron con los planos una construcción de forma cilíndrica que recibe y contiene a la primera. Las materialidades escogidas y la disposición de los elementos en el espacio juegan juntas en función de construir el sentido de la obra y responden a la idea inicial de los alumnos: construir una composición que se interpusiera en el espacio del pasillo, de forma tal que el espacio circundante se incorpora a la obra (Imagen 1).

Imagen 1: Trabajo perteneciente al Grupo 1 (EliasPanebianco, Sol Paredes y Ponce Mario. Nivel asignado: Colgante) y Grupo 2 (Andrea Ruiz Ojeda y Elías Paredes. Nivel asignado: Piso).

Grupo 3

Estudiantes: Melisa Rivero Fonseca y Ignacio Pierrestegui.

Nivel asignado: Piso.

Grupo 4:

Paula Soliani y Nadia Segovia.

Nivel asignado: Pared.

En el siguiente trabajo dos grupos de alumnos eligieron compartir el punto de partida de la idea, registro fotográfico; y los aspectos formales, compositivos y conceptuales que tomaron del mismo. El registro fotográfico mostraba un juguete “springer”, que es un resorte de colores. En un principio pensaron en que cada uno de los trabajos fueran partes de una misma composición, jugando con el diálogo entre esas partes, pero en el desarrollo de la actividad eligieron realizar dos obras que conformaran una serie. Les interesó tomar el aspecto lúdico que se desprende del registro. Uno de los grupos trabajó con la idea del juguete “ábaco”, pensado para estar emplazado en el nivel piso (Imagen 2) y el otro grupo trabajó con la idea del movimiento del resorte, proyectado para estar suspendido en un marco ubicado a pocos centímetros del muro (Imagen 3). Ambos grupos compartieron la elección de los colores y la repetición como criterio compositivo (Imagen 4).

Eligieron como lugar de emplazamiento el pasillo de la facultad, entre el hall central y la biblioteca, ubicando en el mismo espacio uno de los trabajos colgado cerca de la pared y el otro en el piso.

Si bien las situaciones espaciales de emplazamiento son diferentes, en ambas composiciones los elementos formales se perciben suspendidos en el espacio.

Imagen 2: Trabajo perteneciente al Grupo 3 (Melisa Rivero Fonseca y Ignacio Pierrestegui. Nivel asignado: Piso).

Imagen 3: Trabajo perteneciente al Grupo 4 (Paula Soliani y Nadia Segovia. Nivel asignado: Pared).

Imagen 4: trabajos pertenecientes al Grupo 3 (Melisa Rivero Fonseca y Ignacio Pierrestegui. Nivel asignado: Piso) y Grupo 4 (Paula Soliani y Nadia Segovia. Nivel asignado: Pared)

Grupo 5:

Estudiantes: Dana Quevedo, Veronica Sastre y Carolina Palacios.

Nivel asignado: Piso.

En este grupo tomaron como punto de partida para su trabajo un registro fotográfico que mostraba un gato, del cual les interesó la posición retorcida del animal. Proyectaron en un principio trabajar con planos rectangulares de diferentes tamaños articulados de manera que la estructura pudiera ser reversible, modificable por el espectador. Realizaron bocetos tridimensionales en pequeña escala en los que ensayaron distintas composiciones y seleccionaron los procedimientos constructivos. A partir de ahí, comenzaron a experimentar materialidades para conformar los planos y probaron distintas maneras de vincular esos planos en la escala definitiva. Desde esa búsqueda decidieron armar una estructura lineal con varillas de madera utilizando el procedimiento de encastre en las articulaciones de las partes. Luego incorporaron los planos de acetato. Buscaron un lugar de emplazamiento que tuviese tránsito pero a su vez fuera amplio, con la intención de ubicar el trabajo en el centro del espacio y que pudiera ser recorrido a su alrededor. En el cambio de escala y el montaje definitivo, observamos que la construcción se despliega en el espacio de una forma más interactiva con el espectador que las realizadas como prácticas en el aula. A su vez fue en el emplazamiento donde se terminó de configurar la disposición final de la composición (Imagen 5).

Imagen 5: trabajo perteneciente al Grupo 5 (Dana Quevedo, Veronica Sastre y Carolina Palacios.
Nivel asignado: Piso).

Conclusiones

En este trabajo analizamos las producciones realizadas por 5 grupos de alumnos en la última actividad propuesta en el taller de Escultura de la materia Procedimientos de las Artes Plásticas, la cual consistió también en un trabajo final integrador del trayecto de cursada anual. Para ello se repusieron las diferentes instancias del proceso de trabajo, desde la idea inicial que partió de un registro fotográfico, el prototipo en pequeña escala para definir la composición, las materialidades y los procedimientos constructivos, y la realización de la construcción definitiva atentos al montaje y el espacio de emplazamiento. En el análisis se consideraron las materialidades y los procedimientos artísticos seleccionados en función de la construcción de sentido de la obra.

En el desarrollo de las composiciones se evidenció que los alumnos ya tenían un ejercicio previo de construcción de formas tridimensionales con la línea en el espacio, por lo cual en algunas de las producciones analizadas en este trabajo se refleja un lugar más activo de la línea en la composición, en relación a los planos. Asimismo, dado que la experiencia previa fue realizada en una escala menor, las cuestiones relativas a pensar las materialidades y los procedimientos constructivos en función de una escala mayor fueron algunos de los desafíos que debieron enfrentar en este trabajo.

A su vez, observamos que las producciones realizadas por los alumnos evidenciaron un tránsito previo por distintos talleres a lo largo de un año de cursada. Algunos aspectos relativos a pensar formas más instalativas y la atención al emplazamiento y al espectador fueron trabajados también en otros talleres que tuvieron previamente como Arte Público y

Escenografía principalmente. Lo mismo ocurrió con una incorporación activa y consciente de la iluminación y la exploración de las proyecciones de sombras y las transparencias de los materiales, y su rol en la construcción espacial. Con lo cual en esta actividad se pusieron en juego conocimientos específicos de Escultura en tanto disciplina, junto con aprendizajes previos, evidenciando así el rol de los procedimientos y las materialidades como contenidos vinculantes y permitiendo la configuración de producciones artísticas integradoras en función de la construcción de sentido de la obra y en el marco de la producción artística contemporánea.

Referencias Bibliográficas

- Krauss, R. (1979) "La escultura en el campo expandido", En: Foster, H. (1985) *La posmodernidad*. Barcelona: Kairós.
- Lavarello, A.; Spinardi, S. (2017) "Masa, volumen y espacio: relatos de experiencias de taller". En: Barbeito Andrés, L.; Coppa, C.; Otondo, A. (Coord.) *Materialidad. Una aproximación desde la práctica de taller*. La Plata: EDULP.
- Maderuelo, J. (1990) *El espacio raptado. Interferencias entre arquitectura y escultura*. España: Biblioteca Mondadori.
- Otondo, A.; Sanguinetti, F. (2017) "Prácticas permeables. Experiencias de taller desde 2006 a la actualidad". En: Barbeito Andrés, L.; Coppa, C.; Otondo, A. (Coord.) *Materialidad. Una aproximación desde la práctica de taller*. La Plata: EDULP.
- Peran, M. (2003) "Instaladores en el museo (la instalación como dispositivo expositivo y como episodio en la historia institucional del arte)". Charla presentada en la Fundació Joan Miró, Barcelona, diciembre 2003. Disponible en: <https://www.martiperan.net/print.php?id=11>