

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación: Proyecto

Licenciatura en Artes Plásticas
con orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:
Animales Espléndidos

Tema:
El libro de artista, “una narrativa visual”

Maria Laura Rolando

DNI: 31825632

Legajo: 55162/6

Email: Lauritixrola@gmail.com

Profesora titular Lic. Graciela Grillo

Octubre 2020

FUNDAMENTACIÓN

Este proyecto de Graduación, retoma la problemática de los animales en peligro de extinción de la selva misionera, utilizando como insumos visuales la flora y la fauna de este territorio. Atendiendo a este marco se desarrollarán una serie de Libros de artista que entretujan procedimientos y técnicas provenientes del pop up, el calado y el collage atendiendo al concepto de narrativa visual.

¿Por qué la selva misionera?

Este territorio biogeográfico alberga la mayor diversidad de especies de la Argentina, las cuales en su mayoría se encuentran en peligro de extinción. La destrucción del territorio mediante la tala, la quema indiscriminada, la contaminación, la caza ilegal y el avance inmobiliario, ha llevado a una lenta y constante desaparición de las especies.

Este proyecto se orienta hacia la creación de pequeños universos selváticos, con una atmósfera recargada de detalles, en la cual los animales serán los protagonistas; para ello tomamos como referencia algunos de los dibujos de Mónica Millan en los cuales abundan las texturas, la vegetación, los animales y la superposición de formas.

Monica Millan -"Sin título".Dibujo. Carbonilla sobre tela. 149 x 400 cm. 2009/2010

La idea no será dar evidencias de la destrucción de la flora y la fauna de la selva sino presentar su esplendor mediante una composición recargada, invitando en cada página a realizar un recorrido por la abundancia de su diversidad. Se tratará de resaltar las características de los entornos salvajes.

¿Por qué abordar el tema de las especies en extinción desde esta perspectiva?

Vivimos en una sociedad en la cual el binomio feo - lindo forma parte de los criterios de selección a la hora abordar nuestros consumos culturales, visuales y éticos. Algunas de las campañas de concientización a favor de la conservación y preservación de la fauna buscan

hacerlo desde las imágenes del horror, el sufrimiento o la fealdad. En gran medida, este tipo de procedimientos no favorece al discurso de cuidar y preservar a los seres vivos y sus territorios en lo que respecta a la importancia ecológica y el equilibrio natural. Considero más oportuno y eficiente trabajar a partir de la presentación de sus características particulares en sus propios contextos.

A continuación, algunos ejemplos visuales de este tipo de campañas que desde mi punto de vista, resultan poco eficientes.

Campaña del Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

Campaña para evitar la muerte de animales por atropello en las rutas (2013) de La dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Ecología de Misiones y la Administración de Parques Nacionales.

¿Qué se entiende por “narrativa visual”?

Las imágenes que formarán los libros de artista que aspira a conformar este proyecto serán manipuladas a partir de las operaciones de la narración visual.

En relación a estas operaciones propias del lenguaje visual como herramientas narrativas, Edgar de Santo señala que

“[...] da cuenta de operaciones visuales que “narran” pero no de forma verbal, cambian las tensiones internas formales, los tamaños, texturas, definiciones de luz, contrastes, cromatismo, composición, propios del lenguaje visual [...]” (2012, p19)

promoviendo que el conocimiento y la utilización de los elementos y las operaciones del lenguaje visual son vitales para lograr elaborar una narrativa en este sentido. El autor señala que este tipo de narración está atravesada por las tensiones y la vinculación de los elementos en la composición. Por lo tanto, la idea de narrativa visual refiere a una perspectiva desde el lenguaje visual, que ofrece a este proyecto un gran basamento.

En este sentido, el tiempo será un elemento que el proyecto pretende interrogar y poner en el eje de la discusión ya que coincidimos en que

“Junto a la explicitación del tiempo en la obra plástica comienza a instalarse la idea de narración. No necesariamente de un cuento, de un episodio o una anécdota, sino de un devenir donde causa-efecto se articulan de manera poética, no necesariamente lógica.” (De Santo, 2012, p 18).

¿Cómo se vincula la narrativa visual y el libro de artista en este proyecto?

El libro de artista se ha configurado desde hace ya un largo período, como un género de características específicas. Si bien se trata de un campo de límites poroso, existen numerosos autores que han podido identificar características específicas. En ese sentido podemos afirmar que se trata de:

“[...]un objeto plástico reconocido como obra de arte que remite al objeto libro y a su dispositivo, fundamentalmente a través de su formato. Puede estar elaborado en su totalidad por el autor o tratarse de un libro ya existente e intervenido plásticamente. A partir de las características formales del libro, el artista lleva a cabo diferentes apropiaciones sin que su producción deje de identificarse como libro[...]” (Becarria & otros, 2010 p 47)

Este dispositivo le aporta al proyecto la forma más adecuada para poder vehicular el tema, a partir de un formato de código, el cual, mediante el paginado y su secuencialidad, permitirá descubrir progresivamente a los animales y su entorno.

Como subsidiario del libro -sus modos de producción, apropiación y circulación-, el libro de artista opera como un dispositivo que desarrolla especialmente sus posibilidades en relación a la narrativa visual. Estamos de acuerdo con Alicia Valente(2012) en su planteo acerca de que

“[...] un libro visual es una obra secuencial [donde] la aprehensión de la obra se da mediante el paginado, es decir, un momento/ página por vez. Entendemos, del mismo modo que Roland Barthes, que varias imágenes pueden formar una

secuencia, pero que en el caso del LA se trata de que la significación no se encuentra en cada uno de los fragmentos de la secuencia, sino en su encadenamiento. [...]”(p169)

Por todo lo anterior, este proyecto se dispone a desplegar las posibilidades del libro de artista como una narrativa visual. En virtud de lo expuesto hasta aquí, entendemos que en la construcción de las imágenes, el montaje/compaginado (tiempo) y su encadenamiento (secuencia), el libro de artista que este proyecto propone, busca ensayar esta noción de narrativa visual para poder introducirnos en la atmósfera selvática, donde las formas se yuxtaponen y superponen configurando distintos paisajes.

Se buscará la consecución de un paginado que se apoye decididamente en los recursos propios del pop up y el calado, con objeto de generar una sensación de profundidad coincidente con el “aventurarse” en el espacio selvático, aquella impresión de misterio e incertidumbre que supone adentrarse en el entramado de las diversas capas de vegetación de la selva misionera.

Presentamos algunas referencias de libros pop up que tienen como tema la representación de animales:

“La Avellana” .Libro del autor de Anne Florece Lemasson con ilustraciones de Dominique Ehrhard que desarrolla el paso de las estaciones.

“Fauna pop-up”. Libro del Autor David Pelham. En este título podremos encontrar varios animales en tres dimensiones como la rana, el tigre, el gamo, el guepardo o la cebra, trabajados con pop-up.

MODOS DE REALIZACIÓN

En los libros se presentan varios juegos de páginas con imágenes selváticas. A medida que vamos abriendo cada una de ellas, iremos destapando y descubriendo a los animales en un entorno cargado de vegetación. Los mismos se encuentran en una relación de figura compleja y fondo complejo representando de esta manera el nexo entre la flora y la fauna la de Selva Misionera.

Los Libros presentan mecanismos del pop up para producir el efecto de profundidad. La aparición repentina de animales y con ello la transformación de la imagen. Al abrirlos y pasar sus páginas se despliegan imágenes que literalmente se levantan.

Por otro lado, el calado de las páginas en uno de los libros funciona como uno de los elementos narrativos. Mediante la experiencia lúdica de yuxtaponer y superponer las distintas páginas se evoca al descubrimiento paulatino de la selva.

Los papeles traslúcidos son utilizados para ocultar y desocultar a los animales.

Las páginas de los libros están confeccionadas a partir de imágenes fotocopiadas en hojas y cartulinas de bajo gramaje. Utilizando la técnica del collage para la elaboración de las mismas.

Al componer imágenes en claves acromáticas se busca resaltar las texturas de la flora y la fauna. El juego de texturas, planos y la relación de figuras complejas y fondos complejos es transversal en la construcción de las composiciones de los libros. Mediante estas elecciones compositivas se complejizan las imágenes acercándonos al universo selvático que los libros abordan y desarrollan.

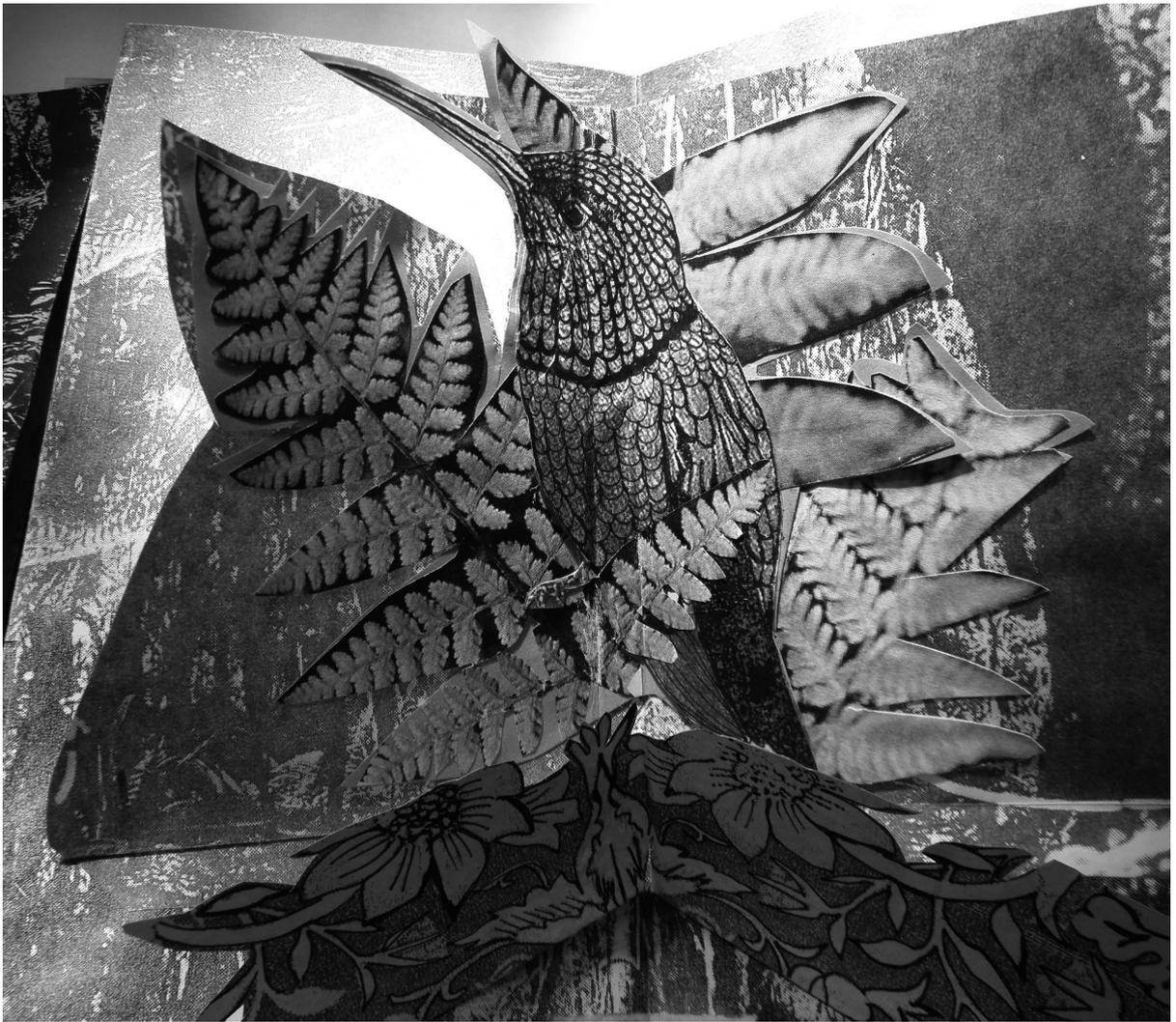
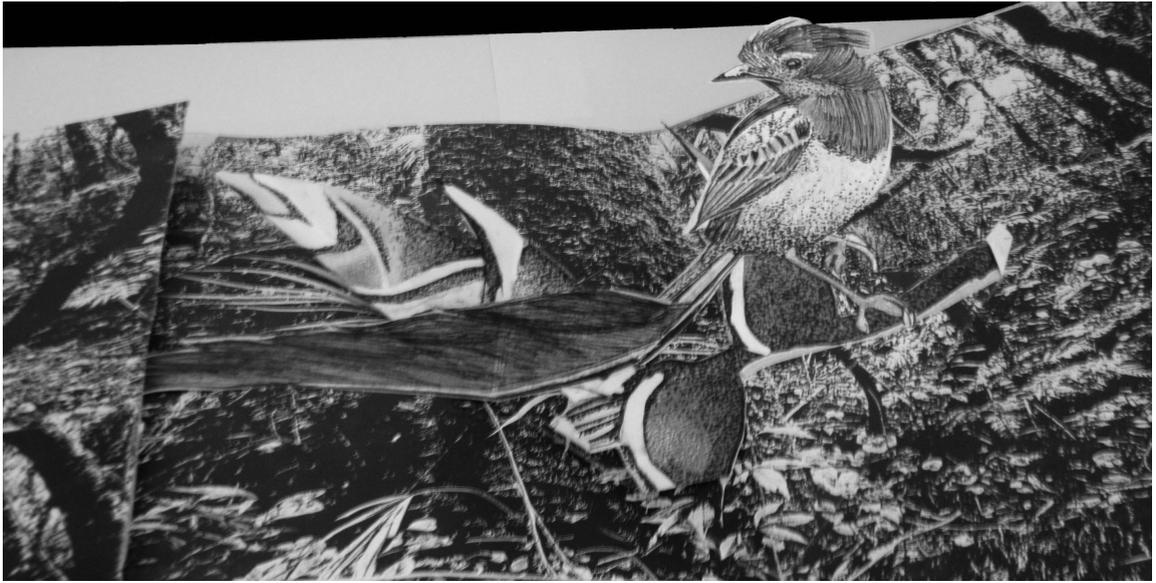
El papel como soporte en este proyecto responderá a tres dimensiones:

La primera a la tradición del mundo del libro (códice). La segunda responde a las características del libro de artista. Y la última a un rol metafórico. Haciendo referencia a la fragilidad de material; ya que si no es conservado de forma adecuada, su deterioro se acelera al igual que ocurre con el descuido del medio ambiente y los seres que lo habitan.

La materialidad de la obra se vincula así con el concepto de lo efímero, idea que asimismo hace eco en la problemática que afrontan las especies en peligro de extinción. Para la realización del libro de artista se seleccionaron, entre otras, imágenes de: el tapir, el yagareté, el yacaré overo, el oso hormiguero, yetapa y el tucán grande. Se trata de los animales que se encuentran en peligro de extinción en el territorio de la selva misionera.

Imágenes del Libro de Artista Animales Espléndidos

Fuentes Bibliográficas

Beccaría,H & otros (2010). *El libro de artista* .Revista Arte e Investigación número 7. pp 46-50. Papel Cosido. Recuperado de:

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39483/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

De Santo, E (2012) .*Espacio-tiempo en el lenguaje visual y audiovisual “La forma que se despliega” (Apunte de cátedra)Lenguaje visual 1B,Facultad de Arte,Universidad de Nacional de La Plata ,La Plata ,Argentina .*

Recuperado de :

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/78307/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Valente, A (2012) *Producción, lectura y exhibición del Libro de Artista*. Revista Arte e Investigación número 8. pp 167-172. Papel Cosido. Recuperado de :

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39770/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bibliografias Consultadas

Escobar P. (2019) “ Ernesto Krauczuk : *La biodiversidad de Misiones enfrenta amenazas con la extinción de especies, su conservación permite nuevos descubrimientos para la ciencia*”.Recuperada de :

<https://www.argentinaforestal.com/2019/05/04/ernesto-krauczuk-la-biodiversidad-de-misiones-enfrenta-amenazas-con-la-extincion-de-especies-su-conservacion-permitio-nuevos-descubrimientos-para-la-ciencia/>

Videos Consultado

Televisión Pública(2017)*Todo tiene un porqué:Entrevista a Dr. en Cs. Naturales y médico veterinario Pablo Teta* (Archivo video) Disponible en :

https://www.youtube.com/watch?v=MGrv2QrD7aU&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica

Flora y Fauna :Selva Paranaense (2017) (Archivo video).Canal Encuentro.

Disponible en

:https://www.youtube.com/watch?v=c3xRS0CMags&ab_channel=CanalEncuentro