

Trabajo de

tesis

facultad de artes

UNLP

2021

sofia zaslasky

Trabajo de Tesis de la
Licenciatura en Artes Plásticas
con orientación en Escultura.

Título: Dispositivo Poético

Sofía Zaslasky

DNI 28991082

LEGAJO 40808

TELÉFONO 221 15 4406517

E-MAIL sofia.zaslasky@gmail.com

DIRECTORA Margarita Dillon

Indice

Indice	3
Resumen	3
Introducción	4
Dispositivo Poético	4
El nuevo arte de hacer libros	5
Antecedentes afines a la propuesta: Criterios organizadores	5
Stéphane Mallarmé	6
El Lissitzky	6
Marcel Duchamp	7
Bruno Munari	7
Mira Schendel	8
Lygia Pape	8
Fluxus	9
Edgardo Antonio Vigo	9
León Ferrari	10
Palabras	11
Imágenes impresas en los dados	12
Las publicaciones hoy	13
Consideraciones finales	14
Bibliografía	15

Resumen:

Sirviéndome de la lengua, un vocabulario específico y el azar, me propuse la realización de un objeto manipulable para crear nuevos sentidos, imágenes, poemas o ideas, a veces absurdas y ridículas. Recurriendo al texto en tanto imagen y a la imagen como discurso.

Introducción

Con el surgimiento de la pandemia en marzo del 2020, me vi obligada a modificar el proyecto entregado inicialmente. No sabemos cuál será la situación epidemiológica al momento de presentar formalmente la tesis.

Por tal motivo, y ante la duda de poder hacer una intervención presencial como estaba previsto, opte, con el aval de la Directora Margarita Dillon, por presentar un material complementario, que formaba parte del proyecto inicial. Este material se denomina Dispositivo Poético y consiste en un libro objeto.

Hay una primera versión del mismo en formato digital publicado por Edulp. En este caso, se trata de un proyecto en papel diseñado junto a Fa-taller estudio y Malisia editorial.

En el campo del arte, las publicaciones hacen posible la unión de la producción, circulación y distribución de diversos materiales. Como menciona Analía Solomonoff, “El libro en tanto soporte, es una estrategia que funciona como plataforma autónoma e independiente, frente a un sistema establecido de exhibición y mediación del mercado del arte, como son la galería y el museo.”

Hay una pregunta que surge continuamente para la que aún no tengo respuesta, que es ¿cuál es el límite, el borde entre lo textual y lo visual? Y también ésta otra: ¿es posible diferenciar el diseño en papel, por ejemplo los papertoys, el packaging, el papercraft, el pop up, de la escultura?

Dispositivo Poético

Dispositivo poético es un juego para crear, entre otras cosas, pequeñas frases y poemas o como disparador para inventar historias.

Consiste en una caja con 16 dados para armar, cada uno lleva impreso 6 palabras, una por cada lado. Con intención de reducir costos y simplificar su traslado y conservación, los dados están desarmados. Para poder armarlos hay un instructivo paso a paso.

Caja cerrada con dados desarmados en su interior

(No están impresas todavía. Al momento de hacer las fotografías me encuentro trabajando en la gráfica)

Caja cerrada con dados amados en su interior

El nuevo arte de hacer libros

En 1974 Ulises Carrión escribe un manifiesto llamado El nuevo arte de hacer libros. La ideas que allí desarrolla, ejercieron una gran influencia entre los escritores, pero fundamentalmente en muchos artistas visuales.

A lo largo del texto menciona varios puntos, tales como qué es un libro, Prosa y poesía, El espacio, El lenguaje, Estructuras y La lectura. Estos conceptos tan novedosos que propone en El nuevo arte de hacer libros, funcionan para Dispositivo Poético, especialmente el de estructura. Al respecto Ulises Carrión dice:

“Toda palabra existe siempre como elemento de una estructura.

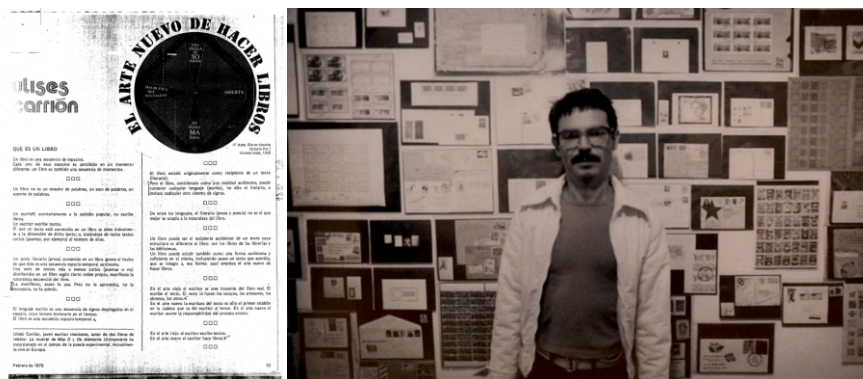
Nadie ni nada existe aisladamente: todo es elemento de una estructura.
Toda estructura es a su vez elemento de otra estructura.
Todo lo que existe son estructuras.

Comprender algo es comprender la estructura de que forma parte y/o los elementos que forman la estructura que ese algo es.

Y respecto a la lectura dice:

En el arte viejo todos los libros se leen de la misma manera.
En el arte nuevo cada libro requiere una lectura diferente.

El arte nuevo crea condiciones específicas de lectura.”

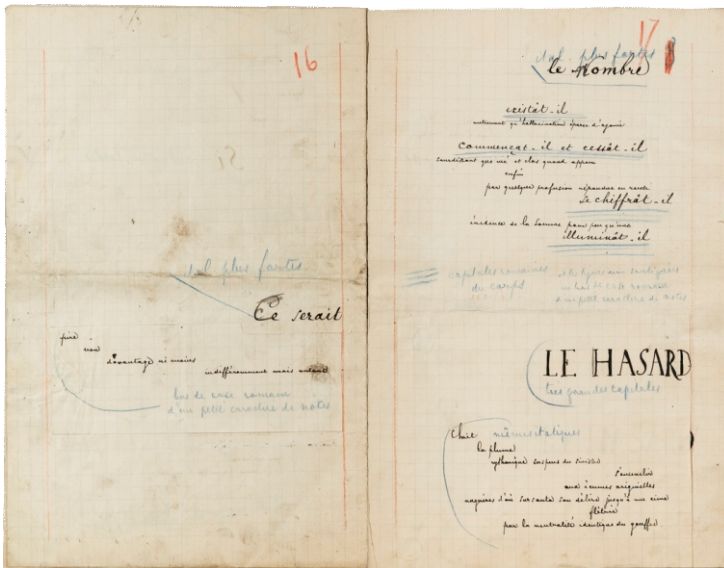
Antecedentes afines a la propuesta: Criterios organizadores

Las obras que seleccione para este trabajo, se organizan alrededor de cuatro ejes.

El primero es el soporte, la relación entre forma y contenido. Segundo, el lugar del espectador, en especial me interesa el público activo, que interviene, participa y en algunos casos, hasta se convierte en co-creador de la obra. Tercero, la puesta en circulación de materiales y proyectos, gracias a la producción en pequeñas tiradas y la consecuente disolución del concepto de originalidad.

Y por último los modos de lectura/escritura no convencional, no lineal, sino más bien rizomática, que responden a otras lógicas, a otros sistemas.

Las referencias aparecen en orden cronológico, empezando por Stéphane Mallarmé y terminando con León Ferrari.

Stéphane Mallarmé

De esta obra en particular, (año 1888) me interesa la alusión a los dados y el azar; la novedosa disposición del texto, los diferentes modos de lectura que propone, el uso libre que hace de los tamaños de las letras y las palabras, y la relación entre forma y contenido.

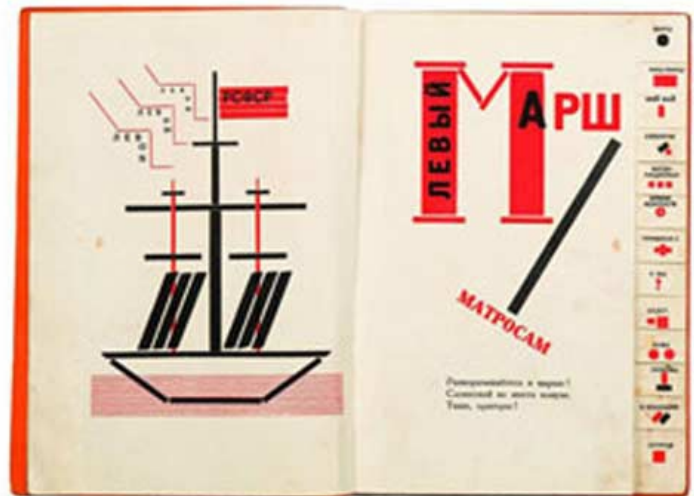
Un golpe de dados se encuentra entre los primeros poemas que alteraron el modo de lectura y el formato tradicional, para dar lugar a nuevas maneras de expresión poética.

Un golpe de dados jamás abolirá el azar

El Lissitzky

Este autor reivindica la «topografía de la tipografía» en el diseño de libros, cambiando el enfoque de la construcción de los mismos, al trasladar textos que son leídos o escuchados hacia textos para ser contemplados o descifrados, generando otros modos de lectura posibles.

Como sucede en la poesía visual, el texto esta dispuesto de tal modo que se produce una fusión entre este y la imagen.

Olga Golosa (Para la voz), selección de poemas de Mayakovski ilustrados tipográficamente por él mismo.

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp realizó la Boîte-en-valise (caja en maleta) entre 1935-1941.

Consiste en una valija que al abrirla se despliegan pequeñas obras; contiene carpetas y soportes con reproducciones en miniatura de sus trabajos.

Este soporte contenedor de sus obras, la posibilidad de desplegar, desparramar, poner en circulación, en suma, todos los modos de apropiación posibles por parte del espectador, me interesan especialmente porque guarda estrecha relación con el proyecto presentado.

Bruno Munari

En 1949, Bruno Munari diseñó una serie de "libri illeggibili" (libros ilegibles), donde el papel ya no funciona como apoyo del texto, sino que comunica un mensaje a través del formato, el color, los cortes y sus sucesiones. Lo que interesa entonces, es la experiencia en contacto con el material.

Mira Schendel

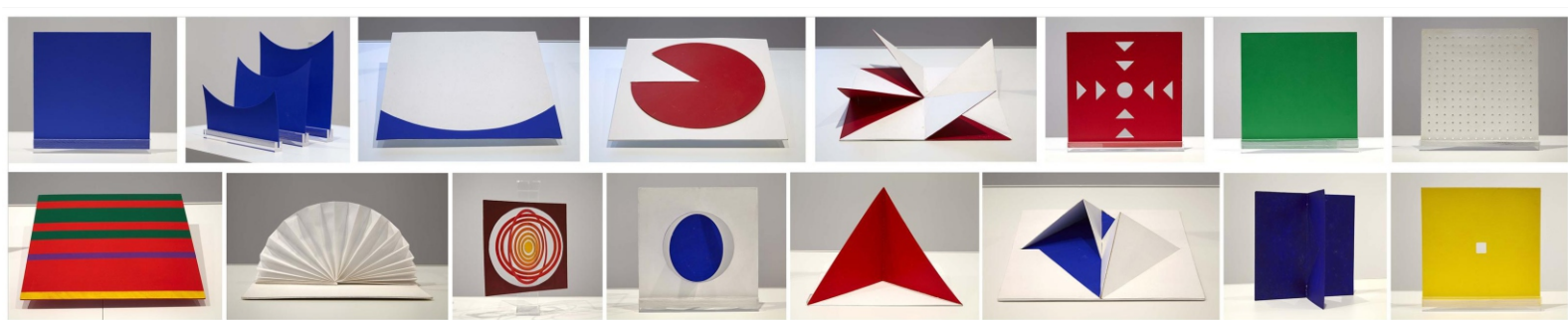
Otra referencia es Mira Schendel por la importancia que el lenguaje adquiere en cada una de sus obras, un lenguaje que le obsesiona y se convierte en materia y significado de cada una de sus piezas.

El papel, la tinta, la caligrafía, la escritura y las palabras se convierten tanto en la técnica como en el mensaje de la obra artística.

Lygia Pape

Libro de la creación 1959

El libro de la creación, consiste en un despegable de 16 páginas. Esta obra es parte del proceso de renovación del concepto de libro, especialmente en su dimensión poética.

En esta propuesta, Lygia representa la creación del mundo, pero puede pensarse también en la creación de cada uno de nosotros. Lo hace a través de una narración no verbal. Lo que le interesa es que el espectador, (a diferencia de lo que sucede en la lectura convencional de carácter pasivo, introspectivo e íntimo) experimente, recree y construya con sus propias manos.

Fluxus

Fluxus desarrolló una serie de objetos destinados a comunicar las ideas y actividades del grupo a escala internacional. Se produjeron docenas de ediciones Fluxus, incluidas antologías colectivas, o "anuarios", y obras de artistas individuales, a menudo construidas con inventiva para enviarlas por correo.

Al igual que con la mencionada obra de Duchamp y Pape, consistían en soportes que al abrirlos se podía desplegar el material contenido dentro. En gráficos y textos, muchas ediciones Fluxus proponen acciones o ideas que estaban destinadas a ser realizadas, leídas y manipuladas por sus usuarios.

Fluxkit . 1965, Maletín con cubierta de vinilo, que contiene objetos en varios medios. Diseñado y ensamblado por George Maciunas.

Edgardo Antonio Vigo

La obra de Vigo a la que quiero hacer referencia, es la revista Hexágono '71, publicada entre 1971 y 1975.

Esta revista denominada ensamblada por su formato, consiste en un montaje de trabajos de diversos artistas, que un editor (en este caso Vigo) se encarga de aunar. Se trata de una revista de arte dedicada a la publicación de poesías visuales, historietas, propuestas para realizar acciones, comunicaciones, ensayos y textos más largos. Su singularidad radica en la presentación del material, la forma en que se insertan las hojas, la tipografía, la calidad del papel, como en el tipo de contenido publicado.

Esta obra de Vigo en particular me interesa porque tiene muchos elementos en común con Dispositivo Poético. Posee un soporte en el que se funden la forma y su contenido. Necesita de un público activo, que en muchos casos es co-creador de propuestas y activaciones contenidas en la revista. Se hicieron tiradas de 500 ejemplares por número, posibilitando la difusión y circulación de un material de difícil de acceso por aquella época. El contenido estaba suelto sin numeración, el usuario podía hacer un recorrido en el orden que quisiera, a excepción de los ensayos o textos más largos que sí estaban numerados. el resto del material se podía manipular con total libertad.

Edgardo Antonio Vigo. Hexagono '71

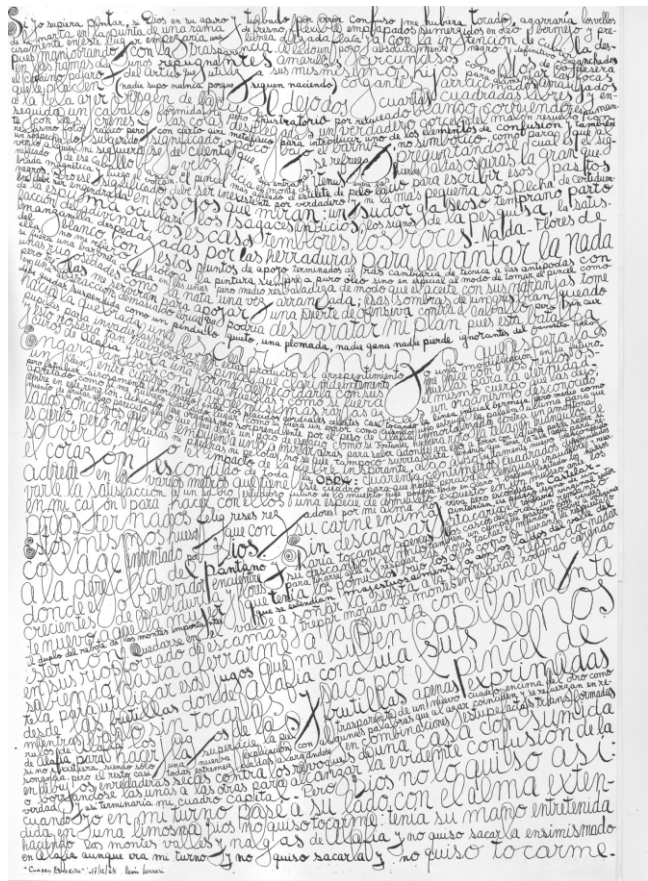

León Ferrari

En 1963 León Ferrari inició una serie que se llamó Manuscritos, donde utiliza la escritura.

Cuadro escrito es la descripción de un cuadro, descripción que reemplaza al "cuadro", en donde relata una experiencia plástica y erótica que roza el sarcasmo religioso.

Me interesa cómo este artista utiliza el lienzo para escribir en lugar de hacerlo para pintar o dibujar.

León Ferrari. Cuadro escrito
1964

Palabras

Para la selección de las palabras busque frases que tomé de diferentes textos.

Partiendo de la palabra *lengua*, como parte del cuerpo y como habilitadora del lenguaje, extendiendo su sentido hacia la propia voz, al acto de nombrar, de poner en palabras, de gritar.

Estas son algunas de las frases a modo de ejemplo:

“Nuestras lenguas son nuestras armas”

“La lengua de las locas”

“Poesía armada”

“Lengua viva”

“El arte es la continuación de la política por otros medios”

A Partir de estas ideas fueron desprendiéndose otras, hasta llegar a las noventaiseis palabras.

poesía	madeja	lengua	capas
letra	hechura	sangre	tierra
signos	tejedora	pelos	fértil
palabras	hilvanar	cuerpo	agua
lenguaje	bordar	memoria	límite
relato	urdir	respirar	barro
conjuro	armada	estallido	insumisión
oráculo	trinchera	política	indisciplinada
aleatoria	lucha	irrupción	subvertir
espíritu	conquista	territorio	insubordinada
alma	batalla	revuelta	desacatadas
energía	ardiente	fuerzas	encender
azarosa	desarmar	poética	irreverencia
casualidad	devenir	infinito	desquiciar
mutaciones	acción	vital	arrebatar
transformarse	fuga	encantada	desobediente
renovación	potenciar	espacio	profanar
extrañamiento	impulsar	vértigo	locas
invisible	húmeda	ilegal	acontecimiento
alado	fluido	ambulante	gesto
frágil	abrir	desplazamiento	observar
profundo	organismo	migrar	convidar
frescura	magia	hoguera	existencia
viento	luz	aquelarre	consistente

Imágenes impresas en los dados:

Las imágenes impresas se corresponden con las frases y palabras previamente seleccionadas.

La primer idea era que aparezca el cuerpo humano, la piel, poros, cicatrices, pliegues, pelos, marcas y tatuajes. Además de los detalles también me interesaba el cuerpo que lucha, trabaja, reclama y moviliza.

Pero al manipularlas, aclarandolas y quitandoles contraste para que la palabra pueda leerse bien, mucha información se perdía, se pixelaba, los poros y cicatrices dejaban de verse, la textura de la lengua desaparecía. En cambio los pliegues, los contrastes y los tatuajes se veían muy bien. Por eso opte por aquellas que podían apreciarse una vez reducido el contraste, descartando las otras.

Note que había también una gran diversidad de imágenes y decidí acotarla porque era mucha información y quedaba un poco confuso. Tenía que definir un criterio.

Finalmente, después de tantas pruebas me decidí por unos collages con partes del cuerpo como bocas, narices, orejas y ojos, que hice anteriormente. (ver anexo)

Caja abierta con dados armados

Las publicaciones hoy

Actualmente hay numerosos artistas, diseñadores, ilustradores, editores, artistas gráficos, tipógrafos, que trabajan produciendo materiales diversos. Un circuito que escribe, publica, ilustra, realiza intervenciones y performances en diferentes espacios.

Con el tiempo y las nuevas tecnologías se crearon redes que permiten organizar y dar visibilidad a los numerosos proyectos, editoriales y artistas que hay en el sector.

Todas estas acciones funcionan como vía y canal para dar a conocer trabajos, generar comunidad y formar redes, sirven de plataforma para mostrar a un público más amplio ideas, actos u objetos efímeros, de los que solo son testigo un pequeño grupo de personas.

Hice una selección de imágenes donde se puede ver la cantidad y variedad de proyectos que involucran a muchos actores del sector cultural. Es una pequeña muestra de todo lo que sucede actualmente en la ciudad de La Plata y alrededores. Además de ferias, los artistas y colectivos editoriales realizan exposiciones, charlas, talleres y reciben invitados entre muchas otras cosas.

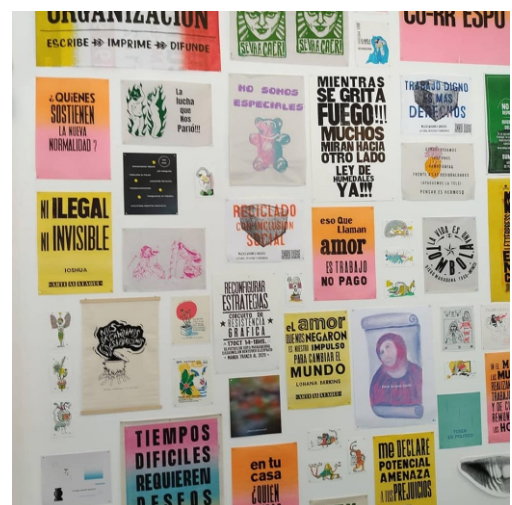
1° Feria de editoriales y revistas independientes en IA FaHCE 2015

Edita 2017 - Feria de editoriales Centro cultural La Alborada

Edita centro de arte y cultura de la UNLP 2019

Transformación. La gráfica en desborde. Museo Nacional del Grabado 2021

Consideraciones Finales

Con dispositivo poético me propuse crear un modo de hacer que si bien esta ligado al surrealismo, dadaísmo y a la escritura automática, lo que a mi me interesa es el cruce entre el objeto, la imagen y la palabra como un todo imbricado, porque en definitiva el texto es gráfico y la imagen contiene un discurso. Me interesa esa interrelación.

Finalmente hay una intención, como si se pudieran agarrar las palabras, mezclarlas, sacudirlas y arrojarlas sobre la mesa, de crear el lenguaje para un nuevo mundo.

Bibliografía

- Vigo. Arte, política y vanguardia. Ana Bugnone. Ed. Malisia.
- El arte nuevo de hacer libros. Ulises Carrión
- Escritura no creativa. K. Goldsmith
- Escrituras Objeto. Antología de literatura experimental. Tomás Vera Barros (comp.) Ed Interzona
- Estrategias Oblicuas. Brian Eno.
- Índice de señalamientos de Edgardo Antonio Vigo. Compilación Mariana Santamaría. Diseño Ana P. Parodi
- De la poesía/proceso a la poesía para y/o a realizar. Ensayo 1969 E. A. Vigo.
- Obra poética. Stéphane Mallarmé. Ed. Colihue
- Luis Pazos. "El fabricante de modos de vida" Acciones, cuerpo, poesía. Fernando Davis
- Analía Solomonoff en "La edición como práctica curatorial y el libro como dispositivo de exhibición"
- Kurt Schwitters. Merz: 1923-1924 Ed. Buchwald
- Andrea Giunta, Escribir la imágenes. Siglo XXI editores.

Notas:

- Construcción y exploración de lenguajes. Del poema proceso a la tecnopoésía. Claudia Kozak. UBA
- Tercer texto. Irrupciones al sur. Fernando Davis.

En la web:

- El lenguaje inclusivo y las micropolíticas de la lengua. Cecilia Palmeiro.
<https://www.revistaotraparte.com/discusion/el-lenguaje-inclusivo-y-las-micropoliticas-de-la-lengua/>
- Hay una lucha entre la lengua oficial y la lengua viva. Maria Teresa Andruetto.
<https://www.pagina12.com.ar/183280-hay-lucha-entre-la-lengua-oficial-y-la-lengua-viva>
- Ricardo Carreira, Poemas. Serie Arte y compromiso.
<https://www.educ.ar/recursos/121737/poemas-ricardo-carreira>
- MoMA <https://www.moma.org/>
- Museo Nacional Centro de Arte, Reina Sofía
<https://www.museoreinasofia.es/>
- León Ferrari. Cuadro escrito:
<https://coleccion.malba.org.ar/cuadro-escrito/>
- Cuadro Escrito, Texto completo:
<https://centenarioferrari.com/cuadro-escrito/>