

- Microtopografía sensible -

Licenciado en Artes Plásticas con orientación en Dibujo

Tema: Textura y espacio

Alumna: Catalina Rocca

Legajo: 70507/9

DNI: 37.153.658

Director: Roberto Crespo

Diciembre 2021

Resumen

Proyecto desarrollado en el marco del taller de producción plástica, a modo de trabajo final de graduación, que propone una producción visual basada en técnicas interdisciplinarias en orientación al dibujo. Donde la producción de obra se enfoca en una serie de investigaciones relacionada al lenguaje visual puro, buscando una experiencia estética con uso de recursos propios abstractos; la misma materialidad, el espacio plástico, las herramientas y las formas dentro de un camino de posibilidades donde la línea, las texturas, las tramas, el valor y la mancha serán el discurso de nuevos mundos sensitivos.

Palabras claves

Experimentación, textura, materialidad, sensible.

Fundamentación

La praxis como forma de construir, las texturas como construcción puro del lenguaje visual, son la base de mi proyecto. Desde la experimentación, intuición e impulso busco investigar todo tipo de materiales y herramientas para indagar en nuevos recursos y así desarrollar discursos propios cargado de sensaciones, climas y recorridos donde el conocimiento toma forma de relatos espaciales abstractos de significaciones múltiples.

La abstracción es el resultado de la no figuración, en el que puedo crear nuevos mundos dinámicos donde no exista una condición formal cerrada representativa. La textura como un recurso de expresión sensorial dentro del dibujo, me permite producir una huella con carácter propio, que va surgiendo a medida que va sucediendo, mediante la investigación en materiales, soportes y herramientas tanto “tradicionales” como también búsquedas o invenciones propias.

El abanico de materiales y técnicas es una especie de bitácora que fui probando y conociendo durante todo el desarrollo de la carrera, mezclando materiales de bases húmedas como la tinta china, acrílicos, látex, sintéticos y secos como la carbonilla, pasteles, lápices, grafito. Las herramientas son diversas, pinceles de diferentes grosores, plumín, grafitos de diferentes durezas, rodillos de grabado y de pintor,

espátulas, estecas, gubias, papeles, bolsas, aerosol, como también utilizo todo tipo de objeto que genere incisiones o sellos de mi interés, dando su mayor rendimiento útil, es decir, según la presión y la posición generó diferentes trazos e impresiones explotando al máximo cada material y herramienta.

Marco teórico

Karel Kosik en “Dialéctica de lo concreto” (1967), desarrolla el concepto de praxis, que creo útil y necesario a la hora de realizar mi producción. La praxis, supera tensiones binarias que nuestra tradición cultural separó: práctico-teórico, ya que, no es una actividad práctica opuesta a la teoría, sino que es superadora, de forma activa, produce la unidad del ser humano y el mundo, de la materia y el espíritu, del sujeto y objeto, dando así el papel de creador de realidades al humano, que comprende su propia realidad y la explica.

Por ende, la praxis humana es la esencia del mundo simbólico, que me adentra en un camino de posibilidades, para así crear relatos puramente visuales, ya que entiendo mi producción como un camino de decisiones momentáneas sensibles del hacer y el sentir en cada obra, pero con una carga investigativa. Es una expresión del ser de mi tiempo y espacio, mis experiencias, historia y aprendizajes, por eso resulta en un antagónico de conceptos, es caos y es orden, es aciertos y “errores”, pero que conllevan una serie de decisiones y un hacer consiente cargado de sentidos diversos.

El trabajo del artista es una praxis interseccional a lo social, desde mi análisis más racional hasta el más sensitivo hacen de esta práctica una labor filosófica continuamente. Cornelius Castoriadis filósofo, en “Los dominios del hombre: Las encrucijadas del laberinto” (1986), desarrolla al arte como la expresión del ser autónomo. El ser, no es un sistema, no es ordenado como la sociedad y las instituciones, sino que es caos, es abismo, y sería impensado sin el tiempo en el que es, y por lo tanto por ser, es creación y autonomía.

La “Ventana al caos” es lo que le da forma al caos, el arte. Le da conciencia al ser, lo hace reflexionar, transformarse y entender que el camino de las significaciones instituidas, no es el único, pudiendo crear formas impensadas. El arte hace pasar algo que no es a ser, es una experiencia vivencial, donde se crea sentido, sin

determinación, ni jerarquizaciones, es la ventana a ese abismo sin forma del ser, a ese caos.

La palabra textura, proviene del latín, significa "disposición de los hilos en una tela". Sus componentes léxicos son: textus (tejido), más el sufijo -ura (actividad o resultado). La textura es de una imagen su microtopografía, constituida por la repetición de elementos; tomo este concepto tanto desde su visualidad como etimológicamente, para hacer de ella una metáfora del Ser, somos textura, somos un tejido de diferentes microtomografías y disposiciones que nos constituyen sistemáticamente y experimentamos sensaciones simultaneas y similares individualmente, pero causadas por el colectivo social. Uso este tratamiento sobre el soporte en relación al material y la herramienta como medio para construir una sucesión de elementos yuxtapuestos que conforman una entidad; es un componente del lenguaje visual y tiene la particularidad de ser un fenómeno sinestésico, por comunicar una "sensación táctil que produce visualmente" (Groupe μ , 1993, p. 61)

Este ser, en este mundo de artificios e hiper visualidad hegemónica, se ve agotado y busca no perpetuar lo establecido como "lo bello" sino crear sensaciones, sacarlas afuera y hacer de ellas imágenes que cuentan sensibilidades estéticas abiertas, cambiantes, incómodas, inestables, bizarras, que se entiende en sí misma, en su propio discurso, donde el caos se ordena en el espacio plástico, siendo una praxis super personal, donde el proceso artístico y de acción, es lo que más me atraviesa y es de igual importancia que la obra final.

Visualidad

La afinidad con los acromáticos es una decisión, ya que me siento condicionada por los efectos sensoriales del color y su pregnancia con las expresiones emocionales y psíquicas. Busco las cualidades del no color y sus estructuras de valor, para dar lugar protagónico al engendro visual constituido por la repetición y la variable de elementos expresivos.

Un artista contemporáneo el cual tomo como referencia y antecede es Eduardo Supia, dibujante y artista plástico argentino. Su identidad plástica y su discurso: la imprecisión, lo ornamental, las tramas y la "cualidad territorial" de su obra, sin apelar a la representatividad sino a una organización o decisión espacial, él lo llama una

“contemplación espacial” por eso titula a su obra “paisaje”, donde conceptualmente, con nociones espaciales, organiza los elementos gráficos.

Desde sus maneras asimilo ciertas modalidades y semejanzas, como la de no tener idea previa o boceto, sino que su obra se desarrolla a medida que se hace. De manera manual y suelta genera una presencia pictórica que desprende sensibilidades. De alguna manera, el resultado es experimental, propio de la praxis al momento de producir, tal cual sucede con mi trabajo artístico.

Mi discurso visual parte de decisiones que moldean una construcción de apariencia topográfica, recorro el soporte decidiendo una especie de cuento o relato espacial. Manipulo ciertas cualidades que modifican la lectura del elemento textural, como la densidad, el tamaño y la dirección; Tanto como el tipo de grano, que hacen a la identidad de cada textura y determinan características de la composición. Hay un predominio de la textura orgánica, “cuya repetición no sigue un ritmo previsible matemáticamente” (Ciafardo – Belinche, 2020, p. 302)

Los espacios vacíos, también hacen de estas producciones un relato espacial, generando equilibrio e inestabilidad. De diversas maneras compongo con un mismo elemento variable, suponiendo modificaciones del soporte, que “pueden ser sustractivas o aditivas o la combinación de ambas” (Groupe μ , 1993).

La línea trabajada de manera abstracta, orgánica y modulada, sin definir contornos, pero si recorridos, es un elemento más de la composición plástica, que es entendida y tratada como elemento microtopográfico producida por diversas herramientas y procedimientos que dejan huellas del movimiento propio de la experiencia del momento. La percepción y lectura de las líneas en el espacio plástico, como sucede con la textura, “depende de la distancia del observador: producto de la cercanía o el alejamiento una línea puede transformarse en un plano y viceversa” (Ciafardo – Belinche, 2020, p. 285). Se pueden diferenciar familias texturales que varían según el grano o mácula que compone la textura.

El soporte que utilizo no sale de lo convencional, está arraigado a la historia del arte, pero también a mi historia personal, como diseñadora de indumentaria, el lienzo, me da posibilidades de poder fusionar estas disciplinas como son el hacer creativo sensible y el funcional. El poder vestir piezas intervenidas o sacar la obra del muro para así habitarla, es darle otro tipo de lectura y espacialidad a la producción.

Además de aportar una textura de base que también es consecuencia de diferentes efectos en relación a los materiales y herramientas que utilizo.

Pero si aparecen elementos gráficos no convencionales, que “altera las normas establecidas, poniendo en cuestión los vínculos estancos entre tradición disciplinar y sus códigos de representación” (Ciafardo – Belinche, 2020, p. 187) a modo de grabado hago uso de elementos cotidianos de mi entorno, telas, redes, cartón corrugado, estencil, esponjas, argollas metálicas y plásticas, cordones, hilos, cepillos, como también utilizo la máquina de coser con hilo negro que propone líneas y texturas diferentes. Superpongo ciertos elementos como cartones pintados, lienzos arrugados, plásticos quemados, enduido y remaches metálicos, en busca de texturas que relatan dimensiones diversas.

Estas ideas en mi trabajo creativo, se fueron forjado a lo largo de mi carrera, con el conocimiento en materiales y herramientas diversas, pero un punto de inflexión en mi producción se da a partir del desarrollo del 3er año de la básica de dibujo, donde desde las propuestas docentes, nos abren las posibilidades de investigación y experimentación en tema de materialidades, formas y sentidos. Descubro un hacer alejado al realismo y a la intención de la representación figurativa, para hondarme en un camino de posibilidades expresivas investigativas plásticas.

La producción final consta de 7 obras bastidores, la única de mayor tamaño es de un metro cuadrado. Las siguientes son 3 díptico, el mayor de 70 x 50 cm, las siguientes de 40 x 30 cm y las más pequeñas de 30 x 24 cm.

Conclusión

La textura como elemento del lenguaje visual puro, entendida como disruptiva dentro del mundo plástico y sus posibilidades, por tener una carga propia comunicadora. Carga en si la experiencia, la identidad, signos y significaciones y es mi materia prima para el desarrollo de mi discurso personal. Desde el caos y la acumulación busco armonías que expresan emociones del momento propios de la praxis. El campo plástico es mi medio, donde el lenguaje visual toma forma discursiva, ante la toma de decisiones que exteriorizan un sentir puro.

Bibliografía

- Ciafardo – Belinche “La enseñanza del Lenguaje Visual Bases para la construcción de una propuesta alternativa” FDA - UNLP Libro digital, (2020)
- Crespi – Ferrario “Léxico técnico de las artes plásticas” EUDEBA (1995)
- Groupe μ, “Tratado del signo visual” Ediciones Catedra (1993)
- Libro de catedra “Epistemología de las artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo” (2013)
- Karel Kosik “Dialéctica de lo concreto” Capitulo Praxis (1997)
- Los visuales II: Eduardo Stupía (capítulo completo) - Canal Encuentro (2017),
LINK: [Los visuales II: Eduardo Stupía \(capítulo completo\) - Canal Encuentro - YouTube](#)