

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Programa Trayecto Abreviado de Egreso

Trabajo de Graduación de la

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:

Universos de celulosa: El papel como un espacio de juego

2021

Solari Maria Inés
DNI 31.804.940
Leg. 48782/8
Tel: (0221) 156429757
E-mail: ines1485@hotmail.com

FUNDAMENTACIÓN INICIAL

En mi trayecto por la carrera de Grabado y Arte Impreso me he encontrado con un gran recurso que continúe desarrollando, explorando y manipulando, y que actualmente podría decir que es el principal material con el que trabajo. Este recurso es el papel.

Quiero hablar del papel, no tanto como soporte, sino más que nada como materia en sí misma; una materia posible de ser trabajada y explorada si es aprovechada desde los diferentes recursos y posibilidades que brinda; un recurso que, más que un material, es casi la esencia de mi obra; el esqueleto, los órganos, los músculos y la piel que da vida a mis ilustraciones.

He descubierto que el papel posee ciertas características que me permiten utilizarlo, moldearlo y formarlo según las necesidades que la producción en sí misma requiera o vaya solicitando en el proceso de construcción y creación.

Hoy pretendo hablar y desarrollar un aspecto en particular con el que me encontré, conscientemente, después de muchos años de trabajo, pruebas e investigación: el **volumen** que el papel genera en mi obra.

Para analizar y ejemplificar este concepto decidí tomar una obra realizada en collage, la cual forma parte de un conjunto de obras que componen un libro que ilustré recientemente, titulado “El diario de Milo”, y que está en vías de ser publicado [Figura 3].

Es importante aquí aclarar el carácter de “recorte” que tiene la obra a analizar, siendo que ésta es parte de una obra mayor, y que ha sido fragmentada con la única intención de ser analizada y utilizada de ejemplo.

DESARROLLO

El papel suele ser conocido por su propiedad principal: ser soporte. Aún así, hace tiempo que en el campo del arte se trabaja con materiales no convencionales para crear obra, o usando materiales convencionales de forma no convencional, y el papel no es la excepción. Ver en la actualidad un collage o una escultura realizada en papel no nos hace ruido, pero no siempre fue así.

En mi paso por el taller de Grabado y Arte Impreso me encontré con la técnica del troquelado y calado de papel. Fue amor a primera vista, y si bien nunca dejé de trabajar con otros materiales, este recurso se iba a convertir en la técnica principal de mis futuras obras.

Actualmente, me desempeño como ilustradora. Mis obras son imágenes narrativas; generalmente son parte de una obra (literaria) mayor o están íntimamente relacionadas a una narrativa, ya sea texto escrito o visual; siempre hay algo que contar, así es la ilustración.

La obra de la que voy a hablar [Figura 1] corresponde a una serie de dieciséis ilustraciones realizadas para un libro ilustrado, entre julio y octubre de 2021. Decidí tomarla de ejemplo para poder analizar este aspecto del papel en cuanto a su materialidad *per se*.

¿Por qué enfatizo al papel como materialidad y no sólo como soporte?. Pasaré a contar brevemente el proceso de construcción de la obra, para intentar explicitar mi análisis.

La obra literaria -el texto que acompaña a las imágenes en la obra final impresa- fue escrita en Misiones, Argentina y los elementos y situaciones de la historia transcurren implícitamente en este lugar de origen. Partiendo de esta información, y luego de bocetar y seleccionar la paleta de color a utilizar, me dediqué a preparar una serie de papeles.

Preparé papeles impresos, pintados y estampados dentro de la paleta elegida, que pudiesen acompañar al vínculo con el lugar de origen del niño personaje de la historia (frutas, vegetación y animales característicos del lugar), ya que se me había solicitado que se evidencie la importancia de la naturaleza y su cuidado en la historia. En el momento de comenzar a trabajar con los escenarios y personajes ya tenía un stock de papeles a mi disposición. Lo que siguió fue crear al personaje en diferentes escenarios.

En el caso de la obra ejemplo, se trataba originalmente de dos páginas independientes, pero decidí componer las imágenes en una doble página integrada en la que, si bien se evidencian varios tiempos de la historia, no existe un corte abrupto visual sino una continuidad y recorrido de la imagen.

Me gusta trabajar por superposición recreando la tercera dimensión, es decir, juego mucho con el “atrás” y el “adelante”, el “adentro” y el “afuera”, a tal punto que al construir los elementos respeto esta dinámica, imitando a la de la realidad. Esto me ayuda, no sólo a ordenarme durante el proceso de producción, sino también a aprovechar este recurso del que quiero hablar: el **volumen** que se genera en la obra.

Este volumen, dado por la superposición de las formas y figuras recortadas en papeles de diferentes gramajes, permite jugar con las luces y las sombras que se producen, efecto que se luce mucho más en el momento en que la obra es digitalizada. Estas luces y sombras son físicas, es decir, no son valores lumínicos dados por sombreado o pigmentado con materiales convencionales, sino por el fenómeno físico que se produce al reflejar la luz del dispositivo digitalizador (scanner o cámara fotográfica) sobre los diferentes recortes de papel.

Uno de los referentes artísticos que más me interesa en cuanto al uso del volumen y el papel en sus obras es

el ilustrador Istvansch . Él trabaja con este material, generando una multiplicidad de juegos de luces y ¹ sombras entre volúmenes. Istvansch nos comparte que el papel «...atrae de por sí y el papelito milimétrico atrae aún más, los ojos detectan que la expresión de un personaje está lograda, a veces, hasta con decenas de recortecitos. El dibujo, al ras, es una pilita de perfiles de formas. Disfruto mucho de la sorpresa y fascinación que eso provoca. »

Para sus ilustraciones, muchas veces utiliza varios fragmentos de papeles pegados entre sí (como una suerte de pila o “montañita” de papeles) los cuales luego utiliza pegando detrás de sus figuras para generar mayor o menor contraste de luces y sombras.

Este ilustrador digitaliza sus obras mediante fotos de alta calidad, lo cual le permite muchas veces realizarlas en tres dimensiones, elevándose aún más del plano del papel, como en el caso de las ilustraciones de los libros “El ratón más famoso” y “¿Quién soy? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros”, entre otros. El uso del papel para generar volumen permite ser explorado y explotado de diversas formas; se pueden “levantar” objetos, realzar algunos más que otros para marcar esta profundidad, y además me permite, a la hora de crear la imagen, jugar y probar las diferentes opciones de composición antes de tomar decisiones definitivas: esconder figuras, mostrarlas, superponerlas, probar contrastes de figura-fondo, etcétera. Si lo quisiera, incluso se podrían construir figuras tridimensionales para luego fotografiarlas, como lo hace Istvansch.

CONCLUSIÓN

«¿Dónde es adentro? ¿Dónde es afuera? ¿De cuántas formas puedo pensar grande-chico en este plano mágico?, y ¿cuántas relaciones son factibles entre estas infinitas oportunidades que se suceden para formar un mundo? Ecuaciones que no se confirman.»
(Aisenberg, Diana, 2017, p. 127)

Al descubrir el papel como materia, descubrí un mundo sin fin.

Para hablar del papel en mi obra no puedo dejar de mencionar el espacio (literal) que ocupa éste en mi vida. Mi taller está repleto de cajas de archivo, etiquetadas cada una con diferentes tipos de papeles: blancos, de colores, lisos, texturados, retazos irregulares, gotas, rombos, círculos, papeles brillantes, papeles de regalo, etcétera.

Cada recorte, cada deshecho, deja de ser deshecho para formar parte de una futura obra, y muchas veces, esas formas pre-cortadas dan lugar a las ideas más ocurrentes. El papel ocupa un volumen importante en mi vida, y no podía ser de otra forma en mis obras. El papel de mi taller no se usa para “dibujar” en él, si no para “dibujar” **con** él.

Seudónimo o nombre artístico del ilustrador Istvan Schritter. ¹

Este uso que le doy al material para ilustrar, generando volúmenes, luces, sombras, líneas, texturas, es simplemente el camino que transitó hasta hoy; un camino sin fin, creo. Queda mucho por recorrer y explorar aquí. La experimentación y la producción barajan las cartas de este juego cada vez que me siento a ilustrar. Para finalizar, rescato unas palabras de Diana Aisenberg (2018) que me parecieron interesantes; ella sostiene que el papel deja de ser simple material de librería artística ya que en el momento en que pasa a ser parte de la obra se transforma en un órgano propio, un espacio que uno atraviesa (pág. 133). El papel para mí es eso: una materia con instrucciones y condiciones en sí misma, llena de propuestas y posibilidades para crear casi ajenas a mí, una especie de sustancia con vida propia, que me va susurrando al oído dónde cortar, dónde trozar, donde pegar; para donde ir en este hermoso y divertido proceso de la creación.

BIBLIOGRAFÍA /ANEXOS

-Aisenberg, D. (2018). MDA-Método Diana Aisenberg: apuntes para un aprendizaje del arte. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.

-Istvansch (s.f.). Acerca de. Recuperado de <http://www.istvansch.ar>

-Istvansch (s.f.). Acerca de. Recuperado de <http://www.istvansch.ar/prensa/entrevista-Istvansch.html> -

Schritter, I. (2003) . El ratón más famoso. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Eclipse. -Schritter I.;

Bombara P.; Singer I.; Rivera I., Wernicke M.; Andruetto M. ; Méndez M.; Bernasconi P. (2013) . ¿Quién soy?.

Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros. Buenos Aires, Argentina: Editorial CalibroscoPIO. -Istvansch

(s.f.). Acerca de. Recuperado de <http://www.istvansch.ar>

-Istvansch (s.f.). Acerca de. Recuperado de <http://www.istvansch.ar/prensa/entrevista-Istvansch.html>

IMÁGENES

Figura 1: Obra analizada. Dimensiones reales: 22 cm x 44 cm. Técnica: collage y lápices policromos. Año 2022. Corresponde a una doble página del libro “El diario de Milo”, inédito hasta la fecha y en vías de ser editado y publicado.

Figura 2: Detalle de la obra analizada.

Figura 3: Obra en contexto. La fotografía corresponde a una maqueta del libro “El diario de Milo”. Debido a que el mismo no se encuentra publicado, no puedo compartir una fotografía de la obra en contexto, y debido a la existencia de un contrato firmado entre partes, no se me permite mostrar la totalidad de las obras, ya que deben permanecer inéditas hasta su publicación.