

TESIS DE GRADO
Licenciatura en Artes Plásticas
orientación Pintura

ARQUEOLOGÍA DE LO COTIDIANO

Recolección y colección como procedimientos
para abordar el paisaje urbano

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

TESISTA // SANGUINETTI MARIANA
DIRECTOR // Lic. FERNÁNDEZ PINOLA LEONEL

TESIS DE GRADO
Licenciatura en Artes Plásticas
orientación Pintura

ARQUEOLOGÍA DE LO COTIDIANO

Recolección y colección como procedimientos
para abordar el paisaje urbano

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

TESISTA // SANGUINETTI MARIANA
DIRECTOR // Lic. FERNÁNDEZ PINOLA LEONEL

\\ INTRODUCCIÓN

La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir del análisis de los objetos y aquellas obras construidas por los pueblos antiguos. Lxs arqueólogos reconstruyen la vida de esas poblaciones a partir de las manifestaciones materiales que han dejado, “leyendo” los objetos y conociendo a través de ellos diversos aspectos del comportamiento humano en el pasado.

Practicar una arqueología de lo cotidiano es salir en busca de los restos que estamos dejando hoy, los fragmentos desechados, perdidos, caídos, los objetos que podrían ser descubiertos mañana por lxs arqueólogos del futuro.

Es rescatar en esos fragmentos el tiempo que pasa.

Es realizar una recolección de superficie, trabajar al ras del suelo, sobre la cuadrícula que proporciona la geografía urbana, entender la calle como un sitio arqueológico, excavar, hurgar, desenterrar con la mirada, pero no de la tierra, sino de la rutina.

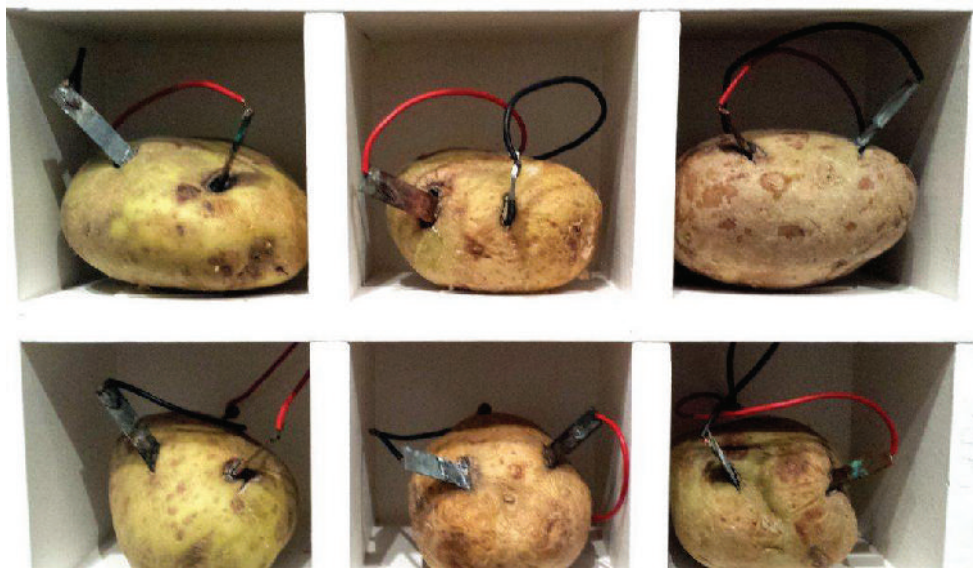
Practicar una arqueología de lo cotidiano es aproximarse al paisaje urbano por medio del extrañamiento. Éste, característica fundamental de la mirada antropológica, apunta a interpretar la realidad desde una perspectiva distinta, a poder “descotidianizar” la mirada y convertirse así lxs antropólogos en “rompedores de rutinas” (Lins Ribeiro, 2004, p.195).

¿Acaso no es el extrañamiento cualidad también de la mirada artística? ¿Acaso lxs artistas no presentan la realidad desde otra óptica?

En una entrevista a Victor Grippo, hablando sobre su obra *Analogía I* (1970 – 1971), dice:

Si una de mis obras "redescubre" la capacidad energética de la papa, de ese alimento tan común, que se ingiere casi sin verlo porque no hay "día sin papa" en cualquier habitante del planeta, es porque intento proveer de una imagen totalizadora que destruya o debilite esa especie de ceguera que la ha vuelto casi invisible para la mayoría. (Grippo, 2004, p.3)

¿Cuántas cosas pasan desapercibidas por ser tan cotidianas o rutinarias? ¿Cómo salir de la rutina? ¿Cómo salir de los lugares que nos hacemos para quedarnos?

Fragmento de "Analogía I" (1970 – 1971) Victor Grippo

\\ DESARROLLO

Este trabajo propone armar una serie de colecciones del paisaje urbano a través de la recolección de fragmentos de objetos y materiales encontrados en la calle, indagando sobre las colecciones como un forma de ordenamiento a partir de la cual lo cotidiano se redimensiona, trabajando con el paisaje urbano como escenario y con los elementos de descarte de nuestros hábitos de comportamiento y consumo como materialidad de la obra.

Entiendo al paisaje como un lugar practicado, lugar que experimentamos, que construimos y a su vez nos construye. En este sentido retomo las conceptualizaciones de Michel de Certeau sobre el espacio y los modos de habitar la ciudad. El autor plantea que las prácticas y maneras de hacer cotidianas son acciones creativas que nos permiten re-apropiarnos de los espacios establecidos; "la calle geoméricamente definida por el urbanismo, se transforma en espacio por intervención de los caminantes". (De Certeau, 1999, p. 129)

Habitar la ciudad implica trazar ciertos recorridos y andares que se vinculan a nuestros hábitos y que generan un mapa sobre el cual se va depositando y sedimentando, día tras día, nuestro propio paisaje. La ciudad se configura así, como un cruzamiento de múltiples moviidades y experiencias sobre el espacio.

Lo desechado, lo que queda, los restos, son evidencias de esas experiencias, huellas de un gesto; alguien que escribió cuidadosamente un recordatorio, alguien que

decidió hacerle un nudo al envoltorio de un caramelo antes de tirarlo. No quiero dejar ese gesto ahí, suelto, a la deriva del tiempo, no quiero que sea sólo basura, pérdida.

Este es un trabajo de observación, que tiene una base metodológica que se emparenta con la mirada antropológica del extrañamiento y se apropia de ciertos métodos de la arqueología; rescatar materiales y objetos, aislarlos, analizarlos, ordenarlos, clasificarlos.

Al mismo tiempo se nutre de algunos ensayos y escritos de George Perec como "Especies de Espacios" o "Lo Infraordinario" en donde el autor se pregunta sobre la naturaleza de los espacios que habitamos y realiza descripciones minuciosas de los mismos a través de los objetos que lo componen. Para Perec, "el mundo que algunos representan como una totalidad no es sino el conjunto de múltiples cosas u objetos que surgen por doquier, sin orden aparente, aunque a veces se les pueda dar una ordenación". (Perec, 2007 p.12)

Recolección y colección se proponen como procedimientos que permitan una aproximación antropológica y poética a la ciudad, generando nuevas preguntas sobre los fragmentos que nos rodean en nuestro entorno cotidiano.

A su vez, este trabajo implica hacer mi propia arqueología, la de mi práctica artística y del proceso de este trabajo. Pensarme a mi misma a través de la producción, preguntarme mientras recolecto y colecciono por el origen de lo que hago, buscar mis propias conexiones, mis recurrencias, mis descartes perdidos de vista. Identificar de qué y de quiénes se nutre mi práctica.

A veces se entremezcla lo que encuentro en la calle y lo que encuentro en mi casa, saco del bolsillo de la campera un par de fragmentos y me pregunto:

¿fragmentos de quién?

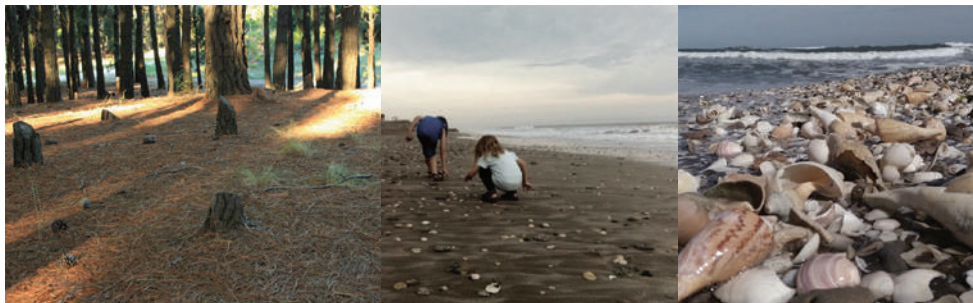

\\ RECOLECTAR

“...No hay un espacio, un bello espacio,
un bello espacio alrededor de nosotros,
hay cantidad de pequeños trozos de espacios...”
George Perec

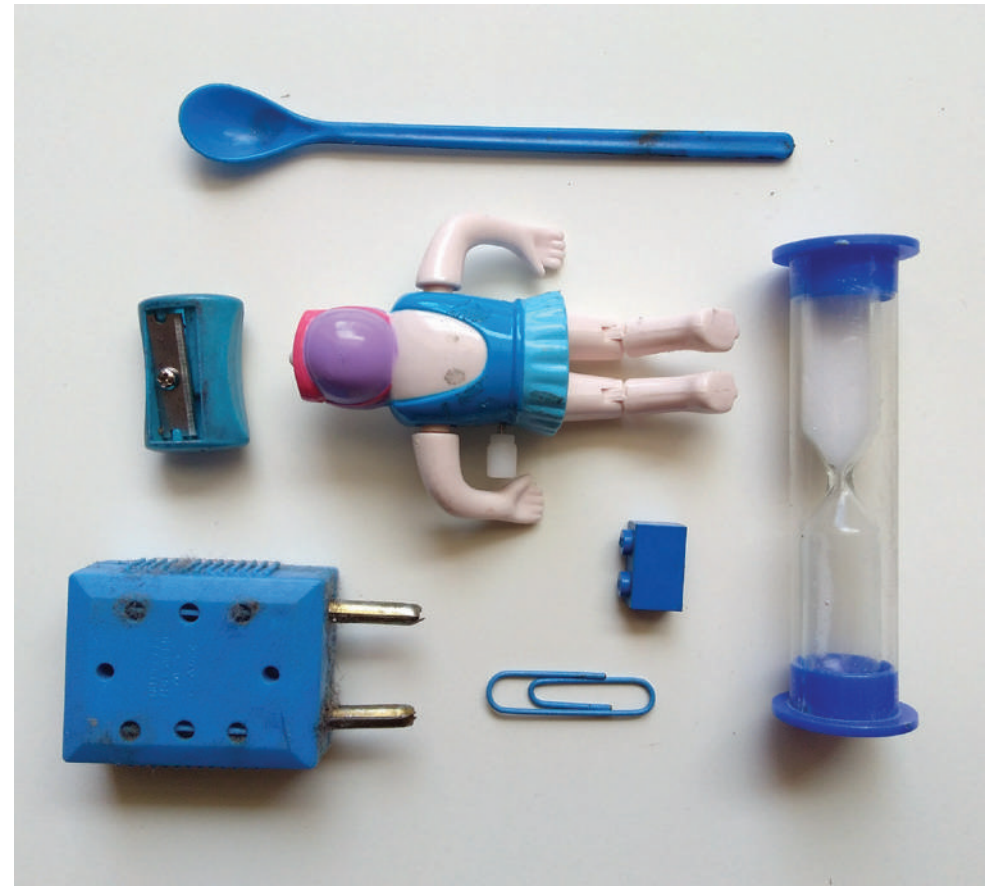
¿De qué fragmentos estamos hechos? ¿Con qué fragmentos de lo que somos construimos?

Las primeras recolecciones que recuerdo fueron en la playa, cerca del mar. Las piñas del vivero de Claromecó, los caracoles del caracolero, las piedras. Salir a buscar entre los caracoles esperables el caracol exótico, el cornete, el que sobrevivió de las pisadas o de los autos. Una recolección estacional y localizada.

Las recolecciones que forman parte de este trabajo comenzaron por una necesidad de romper con mi rutina, de hacer el mismo trayecto, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa de una manera diferente, como una forma de resignificar el camino y generar nuevas lecturas sobre mi paisaje cotidiano.

Estas recolecciones devienen de dos acciones que venía realizando paralelamente. Por un lado, las que llamé “recurrencias cromáticas”, colecciones de objetos de mi casa o la oficina, agrupados por color. Éstas eran de carácter efímero, la acción comenzaba con el reconocimiento de cierto patrón cromático en los objetos que me rodeaban, luego los agrupaba y disponía

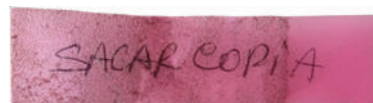
ordenadamente sobre una mesa, los fotografiaba y por último los devolvía a su lugar de uso. Por otro lado recolecciones de piedras, azulejos, escombros que encontraba en la calle, producto de la demolición de casas y otros recolectados en la playa y zonas costeras, que luego agrupaba a modo de apachetas. En ambos casos prevalece una acción que tiene que ver con desenterrar, con descubrir, pero los elementos no se encuentran bajo tierra, como los restos arqueológicos, sino que están cubiertos por las capas de la rutina.

Registro de la primer recolección realizada en la calle. Mayo 2018

Recolecto objetos, fragmentos de objetos, descartes, desechos no perecederos, fundamentalmente plástico y papeles y en menor medida alambres, metales, hilos que encuentro dispersos en la vereda y en la calle. Fragmentos tirados, perdidos, dejados caer. Restos de rutinas, evidencias de diferentes modos de habitar el paisaje, la ciudad, el barrio.

Los principales criterios de selección que utilizo para orientar las recolecciones y posterior armado de las colecciones son; el color, la forma, el tamaño y la disposición.

Como regla general selecciono fragmentos pequeños, del tamaño de mi mano para abajo. Tienen que entrarme en el bolsillo, de la campera o de la mochila.

A su vez los elementos pequeños me obligan a tener un mayor acercamiento y observarlos con detenimiento, generando una relación de mayor intimidad.

Algunas recolecciones están orientadas exclusivamente por el color, en donde el color del primer elemento que levanto de la vereda determina el color del resto de la recolección. Estas recolecciones son las que me generan mayor cantidad de material y en cierta forma son las más metódicas, porque al prestar atención a un patrón cromático la mirada se concentra en una sola búsqueda.

La recolección es una forma de estar vinculada con el presente, estar en el aquí y ahora de la calle, del recorrido, como dice Jan Masschelein:

Recorrer a pie el camino, como copiar a mano un texto, constituyen un tipo de práctica investigativa que es estar atentos, es decir, abiertos al mundo, expuestos (al texto) de modo que éste pueda presentársenos y entonces conducirnos. Podríamos decir que caminar es una actividad física de desplazar la propia mirada. (Masschelein, 2006, p. 299)

Mientras camino armo una paleta, que es, en esta instancia, una monocromía. En el trayecto se va abriendo, incorporando variables lumínicas y también otros elementos en donde ese color que rige la recolección se encuentra subordinado a otro.

Hay en estas recolecciones algo lúdico, es como jugar al veo veo, caminar mirando solo colores, preguntarse también sobre el color.

¿Cuáles son sus límites?

¿Cómo se alteran por proximidad?

¿Cuándo lo naranja es rojo?

Otras recolecciones están orientadas por la forma y la disposición de los elementos en el suelo, acá también está presente el color, pero ya no como determinante fundamental.

Me interesan los fragmentos que generan cierta intriga sobre su procedencia, que no se puede reconocer de un primer vistazo de qué objeto fueron parte. Recolecto líneas, puntos, planos, elementos formales que me servirán a la hora de componer en la instancia de la colección. Le presto atención a las formas recurrentes, a los elementos que aparecen una y otra vez; como

las cucharitas de helado, los palitos de chupetín, restos de encendedores, precintos, entre otros.

No recolecto cualquier desecho, sino aquel que guarda una información, cuenta sobre algún hábito, lleva la marca de su uso, guarda el paso del tiempo, la huella de un gesto, de una mínima acción o de sucesivas acciones.

Y acá quiero resaltar los trabajos de Silvia Gurfein que forman parte de su obra "Deshacer" y sobre las cuales ella reflexiona acerca del ADN de los materiales, sobre la información que guarda la materia, en este caso su pintura. En una de estas obras ella compone con restos de oleo secos provenientes de descartes de su pincel, de su paleta va sacando pequeños fragmentos que considera como piedras o joyas y que contienen diferentes tiempos de su pintura y de la misma historia del arte.

De esta mismo modo considero a los fragmentos que recolecto de la calle. Descartes, en este caso ajenos, restos de rutinas que se van depositando día tras día y que yo rescato, como nuevos fósiles, que formarán parte de una colección.

// COLECCIONAR

"Toda pasión linda con el caos y la pasión de coleccionar limita con el caos de los recuerdos"
(Walter Benjamin)

Mi primer colección fue una de libros Veo-Veo. Estos eran libros de cuentos que venían en tomos de dos colores, amarillos y verdes. Los Veo-veo no solo fueron mi primer colección sino que también construyeron cierta forma de leer y contar mi mundo; descripciones, etiquetas, una escena contada en partes, adiciones, repeticiones.

Las colecciones que forman parte de este trabajo fueron en su mayoría generadas bajo el criterio de color y se componen enteramente de elementos que fueron recolectados de la calle, sobre diferentes recorridos de la ciudad de La Plata. A partir de éstas se desprenden otras más pequeñas, con características no vinculadas específicamente al color, sino más bien a las formas y a ciertas repeticiones de objetos.

Así como en la recolección hay una selección de una paleta de colores, en el armado de la colección hay un gesto como el de pintar, pero sin pintura y al ordenarlos sobre la mesa es como dar pequeñas pinceladas, pero sin pincel.

El armado de la colección es una segunda instancia de observación, es un redescubrimiento de los elementos recolectados en la calle, cada vez que las saco para ordenarlas, reordenarlas y analizarlas, es como abrir una caja de recuerdos, porciones de un tiempo pasado que se hace nuevamente presente en el volver a tocar el archivo, al hacer nuevas asociaciones, antes no vistas.

Si se entiende a la colección como una forma de archivo, considero que las colecciones con las que yo trabajo podrían enmarcarse dentro de lo que Anna María Guasch describe como archivo etnográfico; “un tipo de archivo concebido como un inventario de objetos etnográficos que el artista exhibe y almacena tanto para documentar la verdad del presente como para dejar testimonio del futuro” (Guasch, 2011, p. 192)

El orden dentro de la colección es lo que le da visibilidad a los elementos que en el entorno de la calle parecían invisibles o irrelevantes. En su armado se ensayan nuevas vinculaciones entre los objetos, otras distancias y proximidades que les otorgan un nuevo sentido, haciendo que cada fragmento sea más que si mismo y funcione, ya no individualmente, sino como parte de un conjunto más amplio.

La colección se configura como un posible relato del paisaje, un relato abierto, que permite el ingreso de nuevos elementos y siempre nuevas combinaciones entre los mismos, generando diferentes relatos y otros significados dentro de la misma colección.

// LAS OBRAS

El lugar previsto para la exposición es Vincent Galería. Se utilizará como dispositivo de exhibición una mesa de 2,00m x 0,70m, blanca, sobre la cual se dispondrán las colecciones que son exclusivamente de color y en las paredes de la sala se ubicarán, enmarcadas, otras colecciones y objetos que se desprenden de la colección mayor, junto al registro audiovisual producido durante las recolecciones.

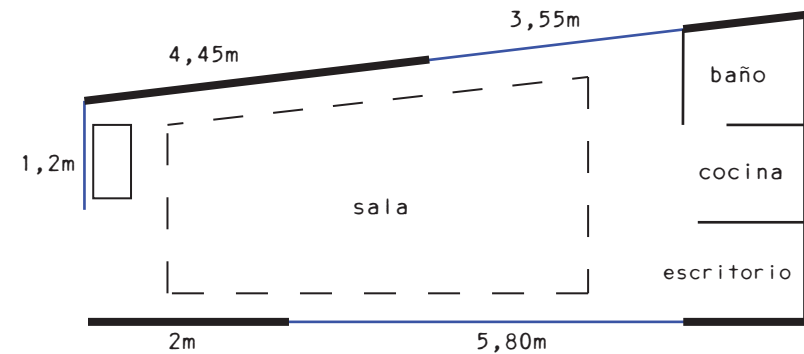
Así como yo me vinculo de diferentes maneras con los elementos que integran mi colección, me interesa generar para lxs espectadorxs diferentes aproximaciones a las mismas.

Pienso que la mesa es un dispositivo que me permite establecer mayor intimidad y cercanía con los materiales. Al presentarse los elementos apoyados directamente sobre la mesa y sin un vidrio, lxs espectadorxs pueden acercarse a cada objeto detenidamente, como descubriéndolos y estableciendo ellxs mismxs sus propias vinculaciones y conexiones entre los elementos.

En lo que respecta a las colecciones enmarcadas, lo que se pretende mostrar acá es otra instancia de la colección, una instancia de mayor ordenamiento y clasificación, que tiene que ver, por un lado, con enfatizar la idea del desecho como tesoro y a su vez mostrar asociaciones específicas entre objetos, que dan cuenta de esas vinculaciones que yo fui estableciendo a lo largo del trabajo.

Plano de sala

- Paredes
- Vidrios
- - - Espacio disponible para la exposición y circulación

// REFERENTES

Algunxs artistas y obras que influenciaron en este trabajo.

GABRIEL OROZCO (Veracruz, Mexico. 1962)

En su obra "Asterisms" (2012), el artista trabaja con residuos y diversos elementos recolectados de en una cancha de futbol de Nueva York, y en una playa de Bajo California en México.

Me interesa esta obra en cuanto a las posibilidades del montaje y las diversas aproximaciones a las colecciones.

VICTOR GRIPPO (Buenos Aires, Argentina. 1936 -2002)

Me interesa en general la obra de Grippo en lo que respecta a la convergencia de su mirada artística y científica para abordar los elementos de uso y consumo cotidiano.

SILVIA GURFEIN (Buenos Aires, Argentina. 1959)

Puntualmente de los trabajos que forman parte de su obra "Deshacer" (2016), en los que la artista trabaja con restos de óleos secos, me interesa el vínculo que ella establece con la materia y su consideración sobre la información temporal que contiene cada fragmento.

MARIANO BLATT (Buenos Aires, Argentina. 1983)

"Alguna vez pensé esto" (2014) es una especie de diario personal de pensamientos, impresiones y sensaciones que el escritor plasma en un lapso de tres años.

Esta obra me sirve para pensar las posibilidades del archivo y las reactualizaciones y reinterpretaciones que puede tener el mismo al ser tomado en diferentes momentos.

SAMUEL LASSO (Pasto, Colombia. 1991)

En su obra "Universo, Mundo, Suelo, Firme, Piso, Barro, Arcilla, Patria, País, Nación, Región, Pueblo, Terreno, Campo, Cultivo" (2017), el artista trabaja con la recolección, fundamentalmente piedras y tierra de diversos colores y en relación con la experiencia de diversos viajes que realizó durante algunos años, en Nariño (Colombia) de donde es originario.

En este caso me interesa la sensibilidad con la que aborda los materiales, entendiéndose como resguardo de nuestra historia y en donde se alojan ciertas experiencias sobre el espacio.

MARK DION (Massachusetts, Estados Unidos. 1961)

Este artista trabaja con elementos que recolecta de la naturaleza y los exhibe como grandes acumulaciones que ordena en diferentes colecciones y las presenta a modo de gabinete de curiosidades.

// CONSIDERACIONES FINALES

“Excavar es simultáneamente
levantar un montículo semejante
que en el ir y venir de la herramienta
siempre acepta una pérdida”
Silvia Gurfein

Hoy volvía caminando del trabajo y recolecté el gancho de un cierre ... el gancho de un cierre... si, eso era, de metal, celeste, con dos agujeros circulares en sus extremos, uno más grande que el otro. Sutil, solo, en la vereda, en mi mano. En unos días será parte de la colección celeste o tal vez se incorpore en una colección nueva, una que aún no existe.

Creo que lo que recolecté, en realidad, fue la posibilidad de un cierre.

¿Cuándo se termina de recolectar? ¿Cuándo se cierra una colección?

Lo que queda afuera de la colección a veces está dentro de ella misma, no son elementos sino más bien relaciones aún no descubiertas. Las posibilidades dentro de una colección son infinitas y cuando recibe un nuevo elemento, se habilitan nuevas conexiones.

A veces la colección trabaja sola, en mi ausencia; papeles que se arrugaron un poco más, objetos que se pegaron

entre si por el calor, por la humedad, pedazos que se partieron en más pedazos por la fricción, por el peso de un elemento sobre otro, como sucede con las las capas de tierra que van sedimentando.

Recolección y colección se alimentan mutuamente, suceden en momentos separados, pero van juntas; recolectar para coleccionar, coleccionar para recolectar.

Cuando empecé con este trabajo la recolección estaba estrechamente vinculada a una necesidad de romper con mi rutina y ofrecerme otra mirada sobre ese recorrido habitual. A medida que fui avanzando en el trabajo, ésta, de alguna manera se liberó de ese objetivo inicial y empezó a suceder en otros lugares, por fuera de los habituales, guiada ya no por el recorrido sino por la posibilidad de armar nuevas colecciones o engrosar existentes.

De esta manera es que surgieron, por ejemplo, las “formas de romper”; una colección de objetos rotos, cucharas de helado y cubiertos descartables, en donde la colección ya no es el objeto en sí mismo sino el registro de esas formas rotas, de las diferencias en la recurrencia.

A partir de acá irán surgiendo otras colecciones y formas de recolectar, porque creo que lo que ambas me aportaron a lo largo de este trabajo fue una forma de ejercitar la mirada, una nueva manera de vincularme con lo cotidiano, una práctica artística transportable y transferible que habilita nuevas aproximaciones a la ciudad y a otros paisajes posibles.

// BIBLIOGRAFÍA

Benjamin, W. (2012) Desembalo mi biblioteca. El arte de coleccionar. Barcelona, España: Centellas.

De Certeau, Michel. (1999) "La invención de lo cotidiano.1 Arte de Hacer". México: Universidad Iberoamericana.

Guasch, A.M. (2011) Arte y Archivo 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid, España: Akal.

Grippo, V. (2004) entrevista con Jorge Di Paola "Víctor Grippo: cambiar los hábitos, modificar la conciencia". En Víctor Grippo. Una retrospectiva. Obras 1971-2001 , Catálogo Malba - Colección Costantini, 2004. Recuperado de:
http://nodos-dsnn.com.ar/s/hvg_ecolectivo/u/archivo/descargar/?a=entrevistas/victor_grippo_cambiar_los_habitos_modificar_la_conciencia_jorge_di_paola.pdf

Lins Ribeiro, G. (2004) Descotidianizar. Extrañamiento y conciencia práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica. En Rosato. A. : Arribas, V (Comp). "Constructores de Otredad" (pp 194-198). Buenos Aires, Argentina: Antropofagia

Masschelein, Jan (2006) E-ducuar la Mirada. La necesidad de una pedagogía pobre. En Dussel, I ; Gutiérrez, D (Comp.) Educar la Mirada. Políticas y pedagogías de la imagen (pp 295-310) Buenos Aires, Argentina : Manantial

Perec, G. (2013) Lo extraordinario. Buenos Aires, Argentina: Eterna Cadencia

Perec, G. (2007) Especies de espacios. España: Montesinos

// MATERIAL AUDIOVISUAL

Macbamuseo (2 de agosto 2016) Retrato en movimiento: Silvia Gurfein. Disponible en
<https://www.youtube.com/watch?v=p1uKMdotApw>

Lalulula.tv (1º de noviembre de 2015) Art: 21. Gabriel Orozco. Disponible en
<https://lalulula.tv/documental-2/art21/art21-art21/art21-gabriel-orozco>

//AGRADECIMIENTOS

A mi familia entera por alentarme desde siempre en cada proyecto nuevo que emprendo.

A mi mamá por enseñarme a medir a ojo y a hacer con lo que hay a mano. A mi papá por las listas, los balances y por preguntarme mil veces cuándo voy a hacer una película, (supongo que se refería a esto). A mi hermana Caro por los compilados musicales y por sus palabras siempre en el clavo del asunto. A mi hermana Flor por atesorar, por las cajas con dibujos y papeles, por abrirme la puerta de la buhardilla y todas las puertas de talleres posibles. Porque es mi referente en (casi) todo, mi maestra, mi curadora y mi fan.

Y a todxs lxs que me acompañaron de alguna manera durante este trabajo:

A Guille Mongan por motivarme en el comienzo. A Carito, Pili y el Team entero. A Lean, Savia, Lau, Manu, el Rulo, Juli y Anita. A mis compañerxs de trabajo, al Chino Morgante y demás compañerxs de la cátedra de Pintura.

A Leonel por reforzar en las preguntas y por su acompañamiento en todo este proceso.

MARI SANGUINETTI
LA PLATA, SEPTIEMBRE DE 2019