UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESISTA: MAISANO NATALIA EVA

DIRECTORA: ANA OTONDO WULFF

CO DIRECTORA: LETICIA BARBEITO ANDRÉS

ASPIRANTE A LA LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS CON ORIENTACIÓN EN GRABADO Y ARTE IMPRESO.

TEMA: PROCEDIMIENTO ESPIGAR COMO MODO DE INTERVENIR EL ESPACIO.

TÍTULO: EL ORDEN QUE ASOMA.

FUNDAMENTACIÓN:

En el presente trabajo de tesis tomo el procedimiento “espigar” como modo de abordar la materialidad y a través de esto, la intervención en el espacio. Este procedimiento sobrevuela la producción desde el origen de la materia prima que la conforma (maderas, hierros, piedras, clavos, mallas, registros fotográficos, etc.), ya que ha sido espigada de una obra en construcción. Asimismo, el rasgo azaroso de este procedimiento estará reforzado, entre otras cosas, por la forma de organización que los mismos tendrán en el espacio, alejándose de la lógica del inventario.

También podemos nombrar otros procedimientos que estarán involucrados tanto en los modos de intervenir en el proceso de producción, como en la forma de disponer esas piezas: Superponer, apoyar, acumular, intervenir, transferir, vaciar- llenar, ordenar, apilar, asomar.

Si bien es un trabajo donde el procedimiento fundamental es el de montaje, y como bien sabemos, las partes que componen estas composiciones tuvieron una existencia previa; la clave poética fundamental en esta obra, es el modo de obtención de esos elementos, que no fueron comprados en un bazar, sino espigados. Puede encontrarse intrínseca, en el procedimiento de espigar, la poética del azar, del encuentro, de lo que asoma.

La magia y el desafío de componer con lo que se encuentra. La decisión formal del mínimo tratamiento del elemento espigado halla su fundamento en que en el acto de espigar se produce un paradójico encantamiento del elemento espigado tal y como está, porque gracias a su modo de ser, esto ha sido desechado, dejado de lado y, por consiguiente, encontrado para darle una segunda oportunidad.

El origen de este procedimiento se localiza fuera del campo del arte, en la recolección del trigo después de la cosecha. Lleva consigo el acto de agacharse humildemente. Se recoge el desecho, el desperdicio, lo que no cumple con los requisitos suficientes para ser vendible. Se trata de lo que está tirado, abandonado. Lo deforme, lo muy grande o muy chico. Espigar siempre se hace en propiedad privada.

Entonces, la materialidad asoma, impone su propio orden, sus propias leyes: el orden del azar y la propuesta de trabajar con el existente. Cada objeto

espigado da una dirección, cada uno es una línea, y el meollo del arte podría ser ordenar el mundo interno y externo de cada uno de esos elementos. Porque si han tenido un pasado, pueden tener otra vida, y están todavía muy vivos. Un aspecto del espigueo, agradable y positivo, es la felicidad. Porque lo que uno encuentra da placer, porque el azar del encontrar es divertido.

A diferencia del acto de recolección (uno recolecta lo que cuelga) se espiga lo que asoma. Espigar también se define abstractamente como una actividad mental: espigar hechos, información, actos y obras. Espigar souvenirs de viajes, no comprar.

Por otra parte, a las cualidades propias que distinguen una materialidad de otra, se le suma la relación que este material tiene con el sentido social y cultural. El material lleva en sí la posibilidad de evocar un recuerdo. Lo que justifica la mínima intervención de los objetos espigados en esta tesis, ya que no hay una intención de eliminar rastros o vestigios en estos elementos que serán utilizados para generar una nueva configuración.

Tampoco hubo intervención en el escenario que dio origen al registro fotográfico; sino más bien acciones de recorte o de selección propias del encuadre en el registro fotográfico, sin ejercer ningún tipo de modificación sobre la situación previa a la toma. Esto resalta la idea de que la acción de espigar se realiza sobre terreno privado, por lo que dicha intromisión no debe dejar rastros.

El material fotográfico fue utilizado como insumo para la elaboración de matrices de fotoplate. Estas imágenes han sido levemente intervenidas en algún escaso tratamiento posterior de contraste, brillo y saturación para ajustar levemente las necesidades estéticas de la técnica.

La disciplina Grabado y Arte Impreso, así como también otros campos, lenguajes o procesos de producción, se caracterizan porque generalmente, la imagen final aparece intermediada por la matriz. En su interior reside potencialmente la imagen que será activada por medio de la transferencia de la misma al soporte final. Las visualidades aparecen, como la forma surge del molde por medio del “vaciado”. La activación del vacío. Completar el vacío que será la forma. La instancia intermedia, transporte, purgatorio de la imagen final. En algunos casos denominada matriz, en otros molde y en otros encofrado. La razón de ser se encuentra en ese vacío que busca ser completado.

Las piezas que conforman este trabajo intentan poner en tensión esta instancia de antesala de la obra en la que se encuentra la matriz, entendiéndola como el fin en sí mismo. El foco está puesto en el molde, en *el cliché*, en restos de un encofrado, en el boceto, lo inacabado, lo que aún no es, lo que no tiene carácter de definitivo. Lo endeble.

Nos encontraremos con la acumulación de clavos doblados y oxidados. Montañas de maderas pintadas con restos de cemento. Hierros doblados en forma de pentágono, cuadrado, rectangular. Retazos de mallas. Pedacitos de madera. La imagen de la obra en construcción aparece aquí como una instantánea del proceso que devendrá en "casa". Se produce la exaltación del instante en un proceso en el que vemos en crudo a los materiales que luego darán lugar al habitar.

Y aquí la casa es utilizada como símbolo de espacio. Tal como lo afirma Bachelard (1965) en *La Poética del Espacio,* :

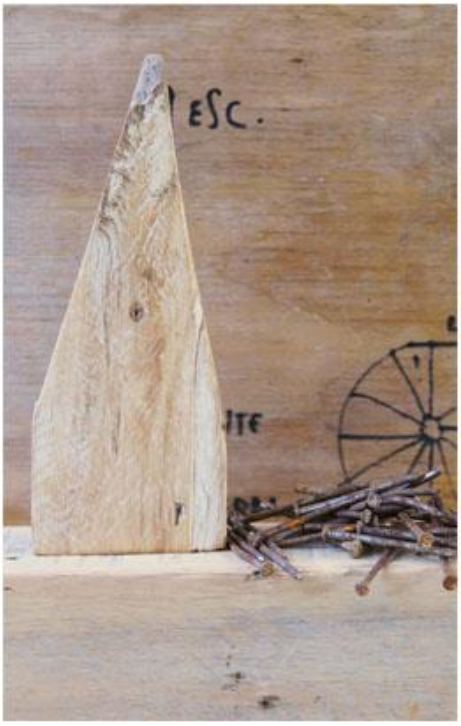
> La casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. En esa integración, el principio unificador es el ensueño. El pasado, el presente y el porvenir dan a la casa dinamismos diferentes, dinamismos que interfieren con frecuencia, a veces oponiéndose, a veces excitándose mutuamente. La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella, el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. (p.37)

Es en este sentido que tomamos a la casa y su relación con el ser humano, como metáfora de la intervención del mismo en el mundo, en este caso: el espacio, a través del sentido primario del "habitar". Por eso la imagen de la casa funciona como un módulo que se repite, pero con variables que le otorgan detalles que los distinguen a unos de otros.

Haciendo una descripción del trabajo realizado, podemos ver que se encuentra conformado por varios grupos de obras:

- Un conjunto de objetos realizados con madera que conforman estantes o "islas" que sostienen la imagen de la casa replicada en diferentes situaciones y formas. Este grupo de imágenes tiene al procedimiento

espigar como base en la consecución de los elementos, y los mismos tienen un mínimo tratamiento. También aparece como algo significativo, el diálogo entre estas piezas como un rasgo esencial en cada una de las islas.

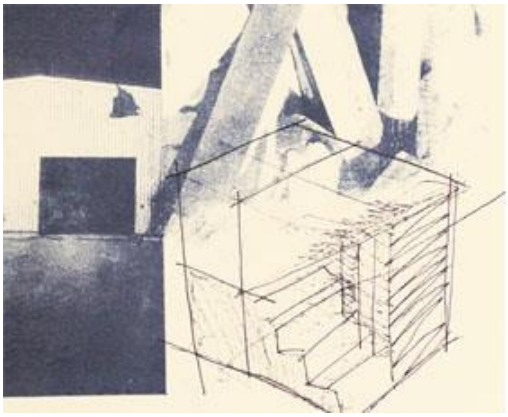


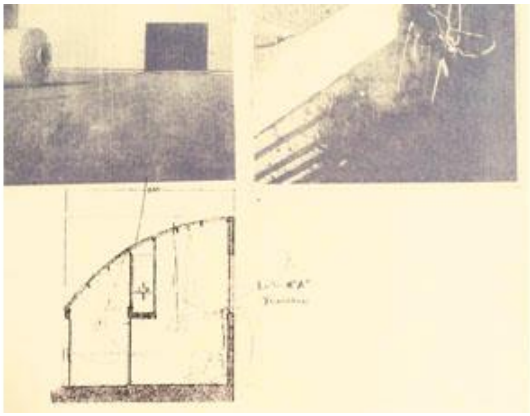
- Una gran cantidad de casitas realizadas en cemento que se caracterizan por la repetición y los detalles. Por medio de su disposición

e iluminación intentan problematizar la idea de espacio. Así también, la utilización del módulo, que remite a igualdad, sin embargo contempla en una segunda instancia la aparición del detalle como rasgo distintivo de cada una de ellas.

- Un grupo de estampas de Grabado, en el que pueden distinguirse a su vez varios subgrupos dados por las diferentes técnicas con las que han sido realizadas (que en el montaje se hallan mezcladas) y por los tamaños de las estampas . Esto estará reforzado por el montaje a modo de grilla (papel pegado directamente sobre la pared) resaltando la idea de proceso, de la posibilidad de una serie y del desvío de esta por la tendencia a rasgos que distingan unas estampas de otras, aunque hayan sido realizadas con una misma matriz. Y otro grupo de estampas enmarcadas que funcionan como síntesis del proceso acabado; realizadas en base a registros fotográficos que fueron insumo para la realización de las matrices de la técnica fotoplate. Los distintos subgrupos son dados por la implementación de diferentes técnicas, y su combinación. Impresiones de Fotoplate; transferencias de fotocopias con

imágenes extraídas de planos y bocetos de construcción; otro grupo de estampas donde también aparecen parte de los elementos espigados utilizados directamente como matriz.





- Un cuarto conjunto de carácter más heterogéneo conformado por elementos de mayor escala que son los que le van a dar a la totalidad esta idea de inacabado mencionada anteriormente como un rasgo que

sobrevuela toda la producción, así como también la idea de que los elementos asomen. Una escalera de obra, realizada con maderas espigadas y de un modo artesanal; un plano cuadrado de madera terciada de 1 x 1 mts. que será dispuesto a 50 cmts. de altura con caballetes en el espacio para generar la contención de alguna de las producciones; un plano de madera de 2x2 mts. curvado que estará apoyado en el piso tomando una porción del plano de piso y otro poco de pared. Y algunos elementos más, propios del montaje que surjan de la toma de decisiones que se darán en esa instancia.

CONCLUSIONES:

La inclusión dentro del mundo del arte de formas u obras realizadas por otros, o productos culturales disponibles hasta entonces ignorados o despreciados nos lleva a poder considerar a un procedimiento que no es propiamente del arte (espigar) como una posibilidad de accionar para producir un hecho artístico. Aquí, la materia manipulada ya no es materia prima, no se ha intentado elaborar una forma a partir de un material en bruto, sino trabajar con objetos que ya están circulando, que ya contienen una información.

El arte tiene la posibilidad de valerse de determinados materiales informados con los que se puede producir una obra de valor estético nueva. La acción de seleccionar objetos e insertarlos dentro de contextos definidos, permite al arte apropiarse tanto de elementos como así también de procedimientos que no le son propios hasta el momento.

Su posterior resignificación estará atravesada por la mirada de quien produce, a partir de darle un determinado ordenamiento que puede resultar una nueva forma. A los materiales tradicionales relacionados con la disciplina del Grabado y arte impreso se le suman, en este caso y por medio del procedimiento del montaje, una gran cantidad de materiales posibles y la consiguiente manipulación y exploración sobre los mismos. Por sobre todo, el acto de aislar, seleccionar, comparar, poner en dialogo, repetir, variar.

BIBLIOGRAFÍA:

- Bachelard G. (1965), La poética del espacio. D.F. México. Fondo de Cultura Económica.
- Hernandez F. (2007) Espigador@s de la cultura visual. Octaedro. Barcelona.
- Bourriaud N. (2009) Posproduccion. Adriana Hidalgo. Buenos Aires.
- Zabala H. (2012) Marcel Duchamp y los restos del ready-made. Ediciones Infinito. Buenos Aires.
- Merleu-Ponty Maurice (2002) El mundo de la percepción.Siete conferencias. Buenos Aires.
- Jaar. A (comp.) (2008) La política de las imágenes. Metales Pesados. Santiago de Chile.

FILMOGRAFÍA:

- Ciné Tamarís (productora).Vardá, A. (directora). (2000). Les glaneurs et la glaneuse. Francia.