

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Plásticas con Orientación en Dibujo

Título:
“Las potencias de las palabras en el dibujo”

Tema:
Las palabras y sus formas de materialización como insumo visual en el dibujo.

2022

Datos del estudiante

Apellido y nombre: Carballo, Nahuel Gonzalo

DNI: 40065350

Número de legajo: 78797/1

Teléfono: 2244475952

Correo electrónico: Nahuelcarballo3@gmail.com

Taller de Producción Plástica

Profesor titular: Crespo, Roberto

Resumen

El presente trabajo de graduación consiste en profundizar *la potencia de las palabras en las imágenes* y el campo artístico; cómo nos interpela a la hora de observar la obra, en este diálogo en el que el espectador se enfrenta a la obra y sus maneras de ser interpelada.

Palabras Clave

Dibujo- palabras - tiempo- video performance- espectador.

Fundamentación

Mi trabajo de graduación consta de un video-performance con proyecciones de dibujos. Este fue realizado a través de la recolección de 5 poesías propias que luego fueron representadas en 5 imágenes que evocan dichas poesías.

Las palabras y sus formas de materialización como insumo visual en el dibujo.

La palabra es evidente, pero también es trasfondo y sentimiento que se esconde entre lo que se quiere decir y lo que no, entre la luz y la oscuridad, entre lo que es y puede ser; entre la certeza y la interrogación, que navega en un mar infinito de rimas, comparaciones, repeticiones en el tiempo y se adentra en las imágenes formando texturas, en parte adueñándose del retrato para reforzar el peso que transmite en su interpretación. Mi intención con esta reflexión es la construcción de relatos visuales donde *las potencias de las palabras forman* representaciones visuales con *texturas* muy particulares: ellas están integradas por significado presentes en las poesías. Cada interpretación es distinta para cada observador que se detenga a verla; esta contemplación tiene la premisa de que quien la observa lo hace de manera reflexiva. Esta actividad se puede relacionar con el concepto del **espectador emancipado**:

"Es el poder que tiene cada uno o cada una de traducir a su manera aquello que él o ella percibe, de ligarlo a la aventura intelectual singular que los vuelve semejantes a cualquier otro aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra" (Ranciere, 2008, p 23)

En este proceso de apropiación de la palabra el tiempo es el hilo conductor que engloba estas producciones. Pensar el tiempo como un recurso que puede ser corto o largo, que puede juntarse o separarse, que puede ser estático o móvil, que puede ser muchas cosas, como la imagen, pero este tiempo es el tiempo que expresa la nostalgia de un instante, la efimeridad de la mirada de cada persona que se enfrenta a la obra. Es el tiempo que muchas veces dejamos ir y se concreta.

Como artista, estas representaciones fueron realizadas buscando que los observadores saquen sus propias conclusiones a la hora de conectar con la obra y que el tiempo sea partícipe de ese mirar. Para esto, las imágenes serán proyectadas como un *video-performance* con una duración limitada donde una voz en off relata las poesías, con la intención que el *espectador* se sumerja en mar de interpretaciones. La elección de la plataforma coincide con la necesidad de vincular la obra y la poesía escrita, rompiendo con el marco tradicional al ser proyectadas y las historias narradas en formato audio.

Antecedentes

Dentro de los antecedentes de esta producción podría nombrar una serie muy particular de retratos y una obra escrita. La primera se compone de cuatro retratos, los cuales me sirvieron para seguir profundizando en la producción artística y poder hacer foco tanto en los aspectos técnicos como los modos de construcción de la imagen.

En primer lugar, *Electricidad* (2020/2021) fue el motor que inició este recorrido para la producción. Estas obras, realizadas o elaboradas con técnica mixta, nos convocan a que sean miradas, a que el tiempo se detenga en cada detalle, ya sea, en su tratamiento textural, en la construcción de su figura o en su color. *Electricidad* nació como una indagación entre lo que queremos mostrar y lo que no, entre lo que está oculto detrás de esas texturas y lo que no, eso que nos quiere contar o lo que no. En este sentido, según la autora Andrea Soto Calderón (2020), la imagen tiene un doble poder: condensar una historia y estropear esta misma; surge una tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo representable y lo irrepresentable. La *performatividad de las imágenes* nos permite pensar y reflexionar sobre esta tensión para establecer nuevas formas de ver y actuar que nos acerquen a sus fuerzas y figuras dinámicas. La performatividad conduce a una apertura, al efecto del poder transformador que los lenguajes que tienden a cambiar la realidad. [Figura 1, 2, 3, 4].

Figuras 1, 2, 3, 4: *Electricidad*. Nahuel Gonzalo, Carballo (2020/2021).

En segundo lugar, *Días más gris* (2021) es una obra escrita que me cautivó. En ésta, la palabra escrita quiere tomar forma o materializarse. Los poemas que escribo son aquellos que tratan de enunciar una palabra o una frase, son aquellos que te imponen un tiempo de lectura, los que te invitan como espectador a imaginar una figura, una textura, una imagen, un lugar y una duración. Son imágenes relatadas que se hacen presentes. [Figura 5]

Día más gris

Cada día
Cada días se hace más largo
Los atardeceres parecen acortarse
Y las noches invaden mi ventana
Haciendo que la oscuridad penetre en
mi cuarto
Donde mis cuatros paredes se sienten
frías y el aire se vuelve espeso
Casi como si mi corazón dejará de latir.

Figura 5: *Día más gris*. Nahuel Gonzalo, Carballo (2019).

Referentes: Entre los referentes que tomé para la realización de mi Trabajo de Graduación se encuentra por un lado el artista Leonardo Gauna [Figura 6]. El artista, realizó una ilustración *Madrugada de ronda* en 2019 que expresa una escena de su vida cotidiana; “*Mi trabajo muchas veces está ligado a una nota periodística, una poesía o un texto que completa el sentido de mis dibujos*”.¹

De esta obra, lo que tomó como referencia, es la conformación del retrato, donde la línea, la textura y el valor, como recursos plásticos, toman un gran protagonismo en la construcción del espacio generando un sentido a la imagen.

Figura 6: *Madrugada de ronda*. Leonardo, Gauna (2019).

Por otro lado, la producción que tomo es *Cuadro Escrito* del artista León Ferrari, que compone la serie *Manuscritos* entre 1964/1965, dibujada con una caligrafía muy gestual, en cursiva que invita a indagar en el texto. Muchos de estos escritos en su mayoría eran imaginados por él mismo. Él también tomaba referencias de noticias, poesías u otros escritos, buscando los aspectos fonéticos para su composición, explorando el doble sentido entre la palabra escrita y la palabra hablada. [Figura 7] Lo que tomo de esta obra, como referencia para mi producción, es la potencia que tiene esa palabra escrita y gestual como recurso plástico generado por Ferrari para producir esta obra, es decir, que la palabra usada como herramienta donde el trazo otorgado a cada letra, con sus ondulaciones, particularidades sugieren un tiempo y una sonoridad.

¹ ver anexo: entrevista con Gauna, Leonardo.

Figura 7: *Cuadro Escrito*. León, Ferrari (1964).

Modo de realización.

Como se ha mencionado anteriormente, a lo largo de este Trabajo de Graduación, se ha realizado un video-performance. Este mismo es la búsqueda personal que se materializó en este formato. Pero, ¿por qué hacerlo así? Esta obra tiene la premisa y una necesidad de comunicar algo, de tener *tiempo*. *Tiempo* para desenhebrar un mundo de interpretaciones que nacen con la contemplación que cada espectador que esté inmerso en la interacción de las imágenes y con la voz en off. En este sentido, el autor Luigi Pareyson (1987) aborda el tema de la *contemplación* como un asunto a atender. En el cual, explica que es un proceso de interpretación, que nunca se queda con la primera idea que la obra propone, sino que la interroga, buscando distintos puntos de vista.

Ahora bien, cuando se emprendió esta búsqueda, se sortearon varios desafíos. El primero de ellos fue cómo se podía hacer convivir los retratos de las poesías y la *palabra* escrita que evocaba dichos textos en un formato, ya que, el *Tiempo* era el hilo conductor entre estas dos cosas.² El tiempo toma un papel fundamental en este proceso donde cobra mucha importancia, ya sea, a la hora de mirar la obra, como mencionamos anteriormente, como también siendo parte de esta misma. Es decir, que el tiempo se convirtió en un recurso plástico caligráfico con la tinta; y es la potencia que tiene esta palabra escrita y sus diversas representaciones en convertirse en un recurso para el uso en el dibujo, más precisamente en *textura*³, que cruza el lienzo de ancho a ancho integrando el fondo y la figura. Logrando llegar al primer boceto [Figura 8].

² ver anexo: poesías

³ ver anexo: bocetos

Figura 8: *Boceto*. Nahuel Gonzalo, Carballo (2022).

En segundo lugar, la construcción de los retratos no es al azar, sino que cada uno de ellos busca cada particularidad encontrada en las poesías. La necesidad de retratar una persona que alude a las historias. Primeramente, para este proceso saque fotografías a una modelo con un plano medio donde la mirada estuviera muy presente en cada una de las tomas⁴. Posteriormente esas fotografías, me sirvieron como registro para la construcción de los retratos⁵.

Estos dibujos tienen la particularidad que son en formato horizontal y su tamaño es de una hoja de 35cm x 50cm apareciendo la palabra como textura, generando zonas de valores que integran el retrato. Por lo tanto, el tratamiento plástico que se encuentra en estas imágenes acompaña a tales conceptos. En este sentido la búsqueda siempre estuvo apoyada en materializar lo se quería producir. [Figura 9, 10, 11, 12, 13]

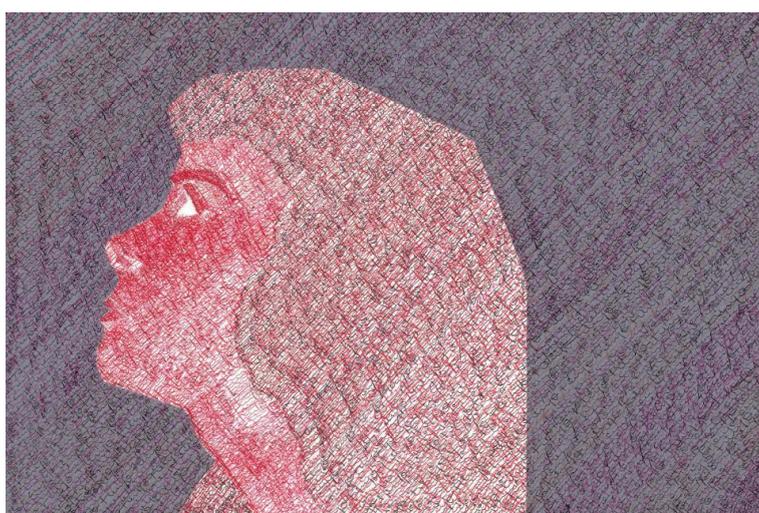

Figura 9: *Tiempo 1*. Nahuel Gonzalo, Carballo (2022).

⁴ ver anexo: fotografías

⁵ ver anexo: proceso de cada imagen

Figura 10: *Tiempo 2.* Nahuel Gonzalo, Carballo (2022).

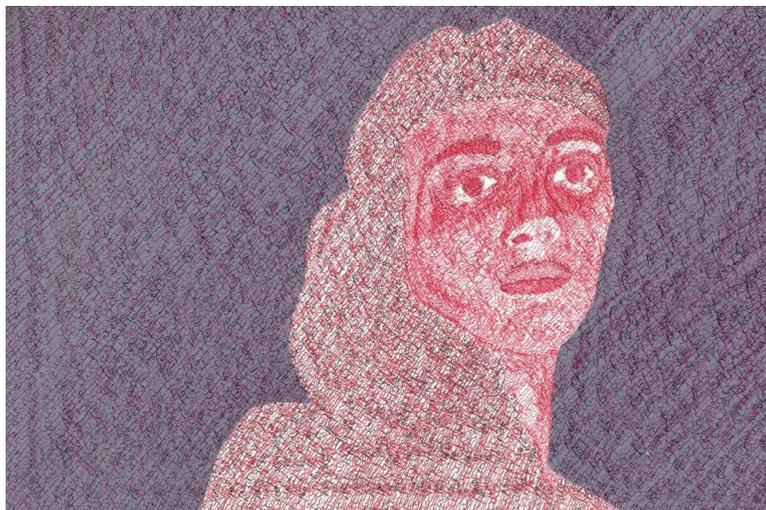

Figura 11: *Tiempo 3.* Nahuel Gonzalo, Carballo (2022).

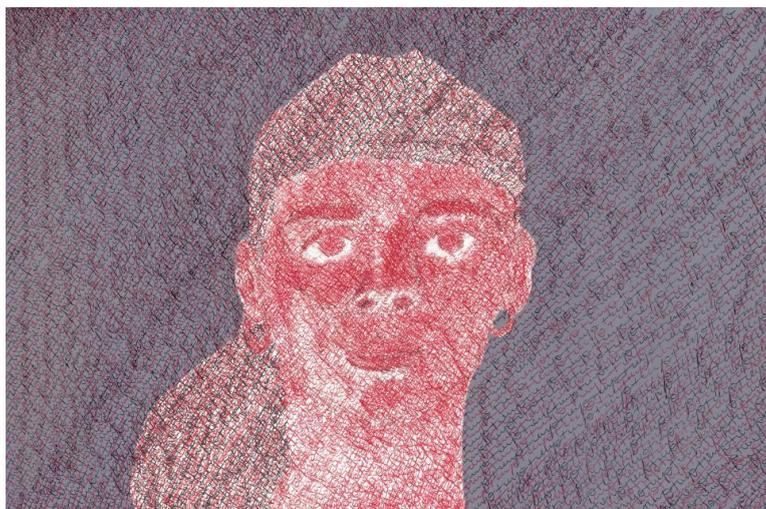

Figura 12: *Tiempo 4.* Nahuel Gonzalo, Carballo (2022).

Figura 13: *Tiempo 5*. Nahuel Gonzalo, Carballo (2022).

Link del Video-performance:

<https://www.youtube.com/watch?v=B6nKSd2CNy4>

Conclusión:

A modo de cierre, me puedo imaginar que el mundo del dibujo es tan grande e inacabable, donde me encontré como artista en el recorrido del taller de dibujo. Siendo así, el dibujo tan amplio y rico, en el cual, los materiales elegidos, el soporte y los recursos plásticos utilizados son herramientas que vengo puliendo desde el comienzo de la carrera y hoy traigo aquí.

En cuanto a la obra, esta tuvo sus modificaciones e imprevistos propios de cada producción artística, pero siempre tuve presente un horizonte, sosteniendo la idea y marcando un camino entre la maleza, donde los conceptos utilizados en esta obra fueron pilares para llegar al claro de la selva, culminando la producción.

Bibliografía:

- Andrea Soto Calderón, La performatividad de las imágenes. Caps. “El cansancio de la mirada” y “Contra el espectáculo”.
- Artealdia. (s.f.). Acerca https://es.artealdia.com/International/Contenidos/Resenas/Leon_Ferrari
- Ferrari, León (1964) *Cuadro Escrito* [Serie Manuscritos]. <https://coleccion.malba.org.ar/cuadro-escrito/>
- Guana, Leonardo (2019) *Madrugada de Ronda* [Fotografía] <http://leogauna.blogspot.com/2019/05/madrugada-de-ronda.html>
- Jacques Rancière, “El teatro de imágenes”, en: VV. AA. Alfredo Jaar. La Política de las Imágenes.
- Pareyson Luigi, *Conversaciones de estética*, Madrid, Visor, 1987. Cap. “La contemplación de la forma”.