

Trabajo de Graduación
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:

MONOCOPIAS ENSAYADAS

Tema:

El ensayo plástico como modo de operar.

Nombre y Apellido: Berlini Mendez Macarena

DNI: 38406119

Legajo:67851/9

Tel: 216022861

E-mail : macarenaberlini@hotmail.com

Profesor Titular: Lic. Guillermina Valent

Diciembre 2021

RESUMEN

Este trabajo de graduación propone indagar en las operatorias gráficas artísticas para tensionarlas e hibridarlas con otras materialidades y procedimientos. A partir de la exploración técnica y del concepto de ensayo como modo de operar se propone generar una serie de imágenes que establezcan una narrativa visual.

FUNDAMENTACIÓN

La disolución o ruptura de los límites disciplinares de los diversos campos de conocimiento, en especial el de las prácticas artísticas, conlleva a que los modos de operar propios de cada una de las orientaciones que transitamos a lo largo de la carrera de grado se hayan reformulado e hibridado. De esta forma, muchas producciones artísticas contemporáneas no adscriben a un campo en particular, abarcando procedimientos, recursos y dispositivos de diferentes disciplinas, incluso de algunas extra artísticas.

En el tránsito por las diversas orientaciones comencé una exploración técnica de las materialidades y de los dispositivos de cada disciplina y su hibridación con otras materialidades y procedimientos, utilizando el ensayo como modo operar y generar imagen. En su texto “La exposición como máquina de guerra” (2011), Georges Didi-Huberman define al ensayo como un dispositivo anacrónico “que conlleva la ausencia de una última palabra, de un final. Decir que uno escribe un ensayo es ya decir que uno va a volver a intentarlo, a ensayarlo de nuevo” (Didi-Huberman, 2011, p.28). Alejándose de la idea de objeto único y acabado, abordar el proceso de producción desde el ensayo permite generar imágenes y establecer entre ellas múltiples relaciones posibles, resaltando el carácter procesual propio de los modos de operar de la gráfica artística contemporánea.

A su vez, propuse relacionar el ensayo como modo de operar en el proceso de producción con el concepto de serendipia, en tanto hallazgo inesperado, casual

o accidental al que se le atribuye un valor, buscando enriquecer la exploración y con ello los resultados.

En relación con lo señalado, en este trabajo de graduación empleé técnicas y operatorias del arte impreso para hibridarlas con recursos procedimentales y materiales específicos de otras disciplinas artísticas. A través del ensayo plástico como modo de operar me propuse explorar y tensionar los recursos técnicos disciplinares, haciendo énfasis en lo procesual, la secuencialidad y la experimentación. En la producción plástica consideré conceptos y asuntos formales y procedimentales de la disciplina que Bill Fick y Beth Grabowski desarrollan en su libro “El Grabado y la Impresión” (2015) como la noción de matriz, los intervalos entre las operaciones, la construcción de la imagen por capas, y su condición procesual, seriada y múltiple. Estos asuntos fueron trabajados para la construcción de una narrativa visual generada a partir del reconocimiento de ciertos elementos del lenguaje plástico –formales, tonales, compositivos– que establecen un orden de continuidad entre las sucesivas imágenes generando un relato a través de una secuencia espacio-temporal.

Como referencias artísticas para este trabajo de graduación tomé dos exposiciones de la artista Heather Day, principalmente en lo que refiere a los montajes. En primer lugar, Keep Still (2018), como referencia a un montaje que genera un relato visual a partir de la disposición de las imágenes sobre el muro. En segundo lugar, retomé otra de sus exposiciones individuales, Convergence (2021), en referencia a modos posibles de incluir el proceso de producción y del ensayo en el montaje final de los impresos. En esta última exhibición, la artista intervino los muros de la galería sumando pequeños retazos de lienzos con descargas de pincel, pruebas de color y marcas rápidas, que acompañan e hilvanan un recorrido junto con sus obras sobre lienzo.

DESARROLLOS CONCEPTUALES DE LA REALIZACIÓN

Se realizaron quince (15) impresos en papel en un formato aproximado de 50 x 70 cm, de composiciones de masas abstractas, formas definidas, manchas autónomas, gestos dinámicos, recursos que enfatizan los procesos y la contingencia del instante, el devenir del color y la línea y la especificidad de cada sistema de impresión. En un mismo impreso conviven los resultados de varias técnicas y sistemas de impresión como la serigrafía y la impresión en relieve, junto con otras materialidades, como el pastel, un grafito, el foil, el collage o la pintura relieve.

Trabajar sobre una pantalla emulsionada implica diferencias relevantes con las demás técnicas de impresión desarrolladas en la carrera. La serigrafía implica una organización de antemano, tanto en la imagen por emulsionar como a la hora de ponerse a imprimir, implica también, un orden en el espacio y del tiempo por las características de sus materialidades. Estas cualidades del sistema de impresión me permitieron generar un relato en el proceso de impresión, de antemano conocer los elementos que se iban a presentar en la imagen, ensayar diversas posibilidades de composiciones, probar (y hacer) diversas plantillas que generan diversos campos y formas, variar las posiciones y el orden de dichos elementos de la imagen, y sobre todo la posibilidad de hacer grandes cantidades de tiradas y de ensayos en poco tiempo.

Cada pasada del shablon actúa como motivo recurrente y como nueva composición, colocando diversas combinaciones –en color, orientación y orden– en cada sobreimpresión, convirtiendo cada impreso en una monocopia única. Las características de este sistema de impresión me permitieron trabajar sobre varios soportes al mismo tiempo y la combinación en el proceso de impresión tanto de las imágenes emulsionadas como las realizadas con plantillas.

Utilizando el concepto de ensayo como modo de operar para construir las imágenes, cada uno de los impresos se compone por un número de capas sobreimpresas con tinta transparente que revelan nuevos colores al encimarse, logrando que la superposición, una o más veces, de un mismo color genere por dicha acción una diferencia de valor y tono. Algunas de las capas tienen

cualidades distintas consecuencia de la alteración y la exploración en los modos de impresión: implementé el modo a dos colores, adicioné manchas en la pantalla, generé garabatos con las tintas y sobre ello imprimí con plenos planos. De esta forma fui logrando combinaciones en los colores, cambios de tonalidades y degradados.

Las impresiones en serigrafía fueron acompañadas de collage, de impresiones de tipos móviles en relieve y de pintura tridimensional con aditivo de foil metalizado, que acompañan las diferentes composiciones.

El montaje propuesto habilita diferentes niveles de lectura de las imágenes. Los impresos fueron dispuestos sobre muro en U, organizados en dos hileras a modo de relato lineal y presentados a la altura de la vista. Se eligió realizar el montaje en un interior de circulación cotidiana donde el espectador puede ubicarse a cierta distancia para ver la totalidad de las imágenes y su montaje en conjunto, desplazarse para acompañar el recorrido que la sucesión de impresos propone, así como detenerse para observar en detalle las técnicas y procedimientos desarrollados.

Para la exhibición virtual¹, realizada en el marco de la presentación de los Trabajos de Graduación 2021 de la Licenciatura en Artes Plásticas Orientación Grabado y Arte Impreso, se generó un registro fotográfico, tanto de los impresos, como del montaje y la relación del espectador con el espacio y las obras².

CONSIDERACIONES FINALES

Hoy en día los avances en las tecnologías, la expansión del mercado y los modos de hacer de las prácticas artísticas contemporáneas que desbordan los límites disciplinares de los diversos campos de conocimientos habilitan que la exploración técnico-procedimental y el ensayo como operatoria conceptual, como lo define Didi Humerman, sean recursos a explorar para crear imágenes.

¹ La muestra virtual está alojada en la web de la Facultad de artes, UNLP <http://www.fba.unlp.edu.ar/galeria/tg/index.html>

² El proyecto Monocopias Ensayadas puede verse en <https://macarenaberlini.wixsite.com/monocopiasensayadas>

A partir de la convivencia de técnicas y procedimientos, y de la experimentación con las operatorias plásticas, las imágenes realizadas para este Trabajo de Graduación fueron construyéndose progresivamente por sumatoria de capas. Recuperando el concepto de ensayo y capitalizando los hallazgos que fueron apareciendo en la experimentación plástica, se obtuvieron una serie de impresos donde, sin un orden de lectura establecido de antemano, los elementos del lenguaje plástico hilvanan un relato visual posible a través del montaje en el espacio.

Los modos de operar y los impresos resultantes dejan abierto, en tanto ensayos, la posibilidad de que a partir de esta primera serie surjan otras nuevas, profundizando en algunas operatorias e incorporando nuevas formas, combinaciones, soportes y materialidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Didi-Huberman, G. (2011) “La exposición como máquina de guerra”, Revista Minerva 3, Madrid. Recuperado de: [http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/La_exposicion_como_maquina_de_guerra_\(6489\).pdf](http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/La_exposicion_como_maquina_de_guerra_(6489).pdf)
- Fick, Bill / Grabowski, Beth (2015) Introducción. En: El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos. Edit. Blume. China.

REFERENCIAS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

- Heather Day, *Keep still* (2018). Exhibición individual. Hashimoto Contemporary, San Francisco.
- Heather Day, *Convergence* (2021). Exhibición individual. Galería Anna Zorina, Nueva York. Curaduría a cargo de Ché Morales. Recuperado de: <https://eazel.net/exhibitions/919?ac=uqcvjl6g>
- Heather Day <https://heatherday.com/>

ANEXO DE IMÁGENES

Modo de operar, garabatos con tinta antes de la impresión de plenos.

Proceso de montaje.

Emplazamiento en sitio.

Monocopias de la serie "Monocopias ensayadas" 50 x 70 cm aprox. cada una. 2021

