

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

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

Título:
A la suerte hay que ayudarla

Tema:
Construcción de una enciclopedia de amuletos

Franca Dente
DNI 35.598.369
Leg. 66311/9
Tel: 2984365462
E-mail: francadente2014@gmail.com
Profesor Titular: Lic. Guillermina Valent
Diciembre 2021

Resumen

El presente trabajo pretende indagar en la búsqueda, clasificación y registro de aquellos objetos cotidianos a los que les atribuimos, de forma individual o colectiva, un carácter sobrenatural de suerte o protección. La recopilación y representación de estos elementos tiene como finalidad construir una serie de publicaciones, que funcionen a modo de fascículos de una enciclopedia, donde se los ordene y clasifique en función de sus características atribuidas como objetos de cuidado y objetos de la suerte.

La producción final fue construida desde una perspectiva de reproducción en serie a partir de las posibilidades plásticas que permite el manejo de una rotativa offset a una tinta RAM 3 y consiste inicialmente en dos publicaciones impresas que alojan a estos objetos clasificados en las categorías ficcionales propuestas. Asimismo se realizaron dos registros audiovisuales para la muestra virtual de los Trabajos de Graduación donde se pretendió, en uno de ellos, dar cuenta del proceso de producción e impresión en serie de estas publicaciones y en el otro, mostrar las publicaciones terminadas.

Fundamentación

Desde chica colecciono y ordeno cosas: juguetes, piedras, gemas, papeles de cartas, entre otras. Tengo una foto de cuando tenía aproximadamente 5 años en donde estoy posando orgullosa al lado de mi colección de juguetes: estos están ordenados por características similares entre sí, uno al lado del otro [Ver Anexo: Figura 1]. Con el tiempo, y al vivir sola, los elementos coleccionados pasaron a convertirse en adornos de mi casa y fotos de mi celular. Al principio ponía el foco en las estampitas de carácter religioso. Si bien no soy muy creyente, la primera vez que me regalaron una estampita de San Cayetano no tenía trabajo y me la guardé en un acto de desear que estuviera todo bien. Desde entonces colecciono objetos de diversa índole e interpreto sus significados, como una primera forma de clasificación. Actualmente las cosas que me llaman la atención no tienen una característica particular o temática. A veces son cosas que veo paseando por la calle, otras veces que encuentro en las casas: carteles, mensajitos, objetos de decoración, cotillón, antigüedades. Cuando no puedo llevarlas conmigo, las registro con mi teléfono. De esta forma pretendo captar la fugacidad e inmediatez con la que se presentan en mi vida objetos que interpreto como portadores de mensajes de buena suerte.

Dentro de mi colección varios objetos no pertenecen a la categoría de elementos religiosos, pero se constituyen en algún tipo de amuleto, en algunos casos relacionados con una iconografía popular. Se trata, en todos los casos, de elementos de producción y consumo masivo, desde las estampitas religiosas mencionadas anteriormente, souvenirs de la costa atlántica que cambian de color con el clima, estatuillas del Gauchito Gil o pañuelos verdes. Para su abordaje y clasificación comencé con una distinción en torno a dos conceptos: objetos de la Suerte y objetos que brindan Cuidado y protección, categorías a partir de las cuales fueron construidas las publicaciones/fascículos.

Editar

y

publicar

Esta producción pretende ser pensada desde el carácter de una enciclopedia ya que su diseño combina el registro, ya sea fotográfico o electrográfico, con determinados datos de

cada uno de los elementos seleccionados, tanto información descriptiva como contextual. Con su registro, organización y reproducción busco reivindicar y atribuirles valor a objetos que, aunque parezcan insignificantes, son desde mi perspectiva objetos únicos; y cobran entidad y relevancia en el marco de las categorías ficcionales que establezco para su clasificación.

Para la realización de las publicaciones fueron ejecutadas todas las etapas que conlleva la producción de una publicación artística, desde la conceptualización y la maquetación hasta llegar finalmente a la impresión de esta. Los textos, tipografías, imágenes y colores seleccionados deben ser pensados como parte de una totalidad que da cuenta de una identidad y una poética propia. Para este Trabajo de Graduación se retomó la práctica artística y la obra de Edgardo Vigo, y sus diferentes publicaciones, como por ejemplo la revista "Diagonal Cero", donde la poesía visual aparece directamente relacionada en la composición y formato general de la publicación. En las producciones de Vigo puede observarse, incluso cuando no se trate de publicaciones como el caso de sus "Máquinas inútiles", que como señala Silvia Dolinko "combina elementos heterogéneos que, ya desde la enunciación de su función, apelan al absurdo y la parodia de su utilidad" (2012, p. 4). La enciclopedia de amuletos propuesta en este Trabajo de Graduación mantiene cierto carácter formal en términos de maquetación, pero aloja el absurdo en la organización de su contenido, construido a partir de categorías ficcionales que se recorren por los diferentes capítulos. Esto abre la posibilidad de que el orden de los fascículos sea propuesto por quien lo lea. Al pensarse como una obra abierta y con la impresión de otras publicaciones, se propone un juego en donde estas producciones podrían ordenarse alfabéticamente, por temática, por formatos diferentes, por color, o por afinidad de quien lo lee. Es importante también pensar en la participación en términos de registro, como una enciclopedia colaborativa donde se construya un concepto de suerte y cuidado en donde entren todos los amuletos posibles de ser registrados. Sobre la obra de Edgardo Vigo, Paula La Rocca (2017) refiere una serie de características de su práctica y su obra que me interesa relacionar con la producción de este trabajo en concordancia con lo mencionado anteriormente sobre la posibilidad de orden y lectura incentivando la participación, algo que fue de gran interés para el artista, y que me interesa profundizar a partir de esta primera experiencia. Silvia Dolinko (2012) por su parte, retoma un criterio de interacción en las producciones relacionadas por el artista, en cuanto a la posibilidad que otorga la xilografía como un acercamiento desacralizado frente a la producción única. Si bien las técnicas utilizadas no son las mismas, la experimentación a partir de la gráfica y la reproducción múltiple que logra una cantidad de copias a muy bajo costo permite esa libre circulación y la introducción de múltiples "originales" de producciones artesanales y visuales (Dolinko, 2012).

Por último la tarea de archivo de documentos es un ítem indispensable a la hora de pensar integralmente la obra de Vigo, y con relación a este trabajo, esta práctica se vuelve fundamental, ya que es incluso anterior a que la idea tome forma como parte de esta producción. Documentar o registrar aquellos elementos y prácticas que nos interesan a la hora de llevar a cabo una producción artística sirven para pensar una perspectiva de enunciación propia como productoras platenses, argentinas y latinoamericanas.

Las referencias

Para la organización y la clasificación de los elementos seleccionados para conformar esta enciclopedia, tomé como referencia la serie “ABC de perros” del colectivo **Fábrica de Estampas**, una serie de impresos donde conviven historias de iconos perrunos, desde el perro matapacos de Chile¹, hasta perros de la calle que conviven en la vida de las personas. Cada impreso retoma un relato donde esos perros son protagonistas de algún acto particular en función del cual se les adjudica una palabra representativa. Con esas palabras Fábrica de Estampas conforma un abecedario (Figura 1). De este ABC tomé como referencia, por un lado, la organización alfabética, y por otro lado, que las figuras estén acompañadas de un relato que las sitúe en contexto.

Figura 1: Lucha, xilografía sobre papel. De la serie ABC de perros (2020). Fábrica de estampas. Recuperado de: <https://fabricadeestampas.mitiendanube.com/>

Otra referencia relevante para este proyecto son las producciones de **Punta Lara Ediciones**. Cada publicación de esta editorial tiene como eje central el registro fotográfico, en diferentes partes del país, de un mismo tema relacionado con asuntos de la vida cotidiana: banderas, oficios, lugares, trabajos, etc. Con una mirada atenta, observa objetos y espacios y construye ciertas categorías para destacar elementos comunes, patrones estéticos y casos absurdos, como por ejemplo la publicación “Los Bañistas” o “Banderas de Argentina Torcidas” de Santiago Candelo (Figura 2). De Punta Lara Ediciones también retomó los distintos formatos que utiliza a la hora de publicar, si bien sus impresiones son a láser color, las producciones suelen ser tener encuadernaciones anilladas, binder, e incluso incorporan el pequeño formato con ganchos de carpetas donde cada registro/imagen individual puede ser leído como una postal. Además recurren al escaneo de muchas de sus producciones para poder mostrarlas en redes sociales.

¹ Perro que se hizo conocido por acompañar a las personas que se enfrentaban con la policía en la primera línea en las masivas manifestaciones ocurridas en Chile en 2019. Su figura fue retomada en murales y otras producciones artísticas.

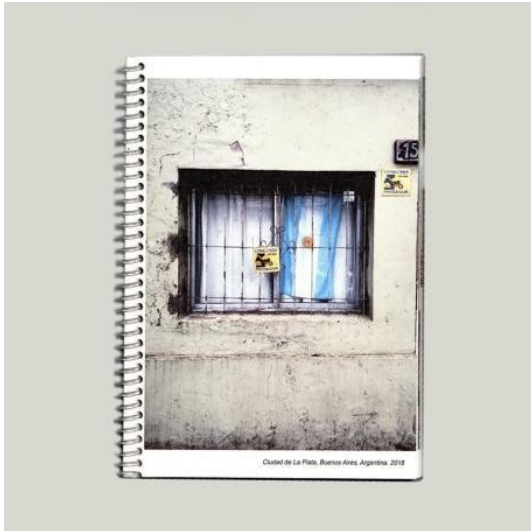

Figura 2: "Banderas de Argentina torcidas" (Rotated argentinian flags) de Santiago Candelo. Punta Lara Ediciones 2021, Ink_jet color. Recuperado de: <http://www.puntalaraediciones.com.ar/>

En esa línea, puedo mencionar como un antecedente de este proyecto de graduación, en cuanto a mi interés por la representación de estos objetos cotidianos de consumo masivo y el trabajo de impresión-edición y publicación, algunas producciones que realicé en el marco de la imprenta donde trabajo. La "Agenda amuleto" fue una agenda pensada a partir de objetos nostálgicos de gusto personal, ubicados en las carátulas de cada mes, de impresión rápida y amplia paleta de colores; por otra parte la "Agenda Pueblo" fue una producción compleja que se construyó a partir de cuatricromías hechas en semitonos donde el producto final muestra una serie de imágenes fotográficas a color del pueblo en la calle (marchas de DDHH, por la legalización del aborto, marchas del orgullo, entre otras) (Figura 3).

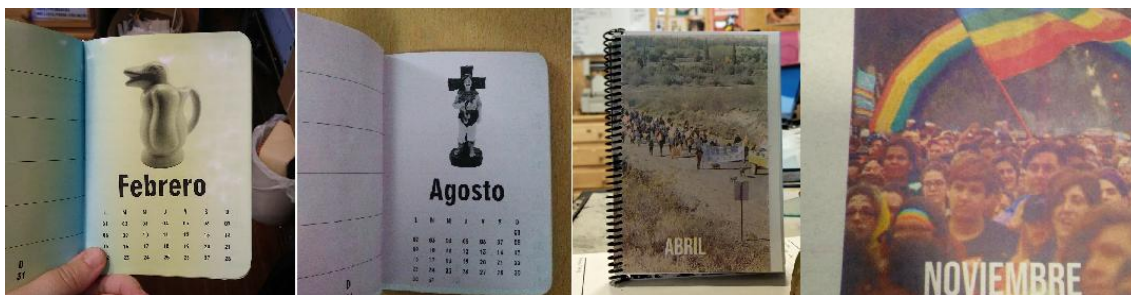

Figura 3: "Agenda amuleto", carátulas de los meses de febrero y agosto. "Agenda pueblo", carátulas de los meses abril y noviembre. Realizada con Eco Imprenta Cooperativa. La Plata 2021, Impreso en Rotaprint. Recuperado de: <https://www.instagram.com/imprenta.cooperativa>

Ambas producciones fueron impresas en una duplicadora rotativa RAM3 a una tinta. Esta máquina permite imprimir tirajes largos en corto tiempo de a una tinta por vez y sus posibilidades de impresión son muy amplias gracias a la fidelidad del copiado en el papel. De esta forma, en mi trabajo he podido imprimir no solo producciones propias sino también editar, producir e imprimir producciones de amigos y colegas de la gráfica. Este fue el caso de la publicación "Ensayo de combate" ilustrada por Eliana Quilla y editada por Ediciones

Afines (Figura 5); afiches para el festival de gráfica platense Tranza² y su revista Pogo; el fanzine Vía travesía, también editado por Ediciones Afines (Figura 5), así como otros fanzines para el colectivo Manada Laboratorio Taller realizados para la muestra Plural encuentro de arte colectivo³. Estas articulaciones con colectivos amigos permiten, además de la posibilidad de seguir experimentando resultados gráficos con la rotaprint, nutrirnos colectivamente de ideas, formatos y experiencias.

Figura 5: “Ensayo de combate” y “Vía Travesía”. La Plata 2021, Impreso en Rotaprint en Eco Imprenta Cooperativa. Recuperado de: <https://www.instagram.com/edicionesafines/>

Sobre el trabajo con imágenes populares y su construcción a partir de la sobreimpresión de matrices (una por tinta), tomé como referencia las producciones de Capitana, una imprenta de la ciudad de Rosario que, además de su amplio trabajo con tipos móviles, tiene una línea de impresiones en risografía de imágenes con figuras políticas y culturales (Figura 4).

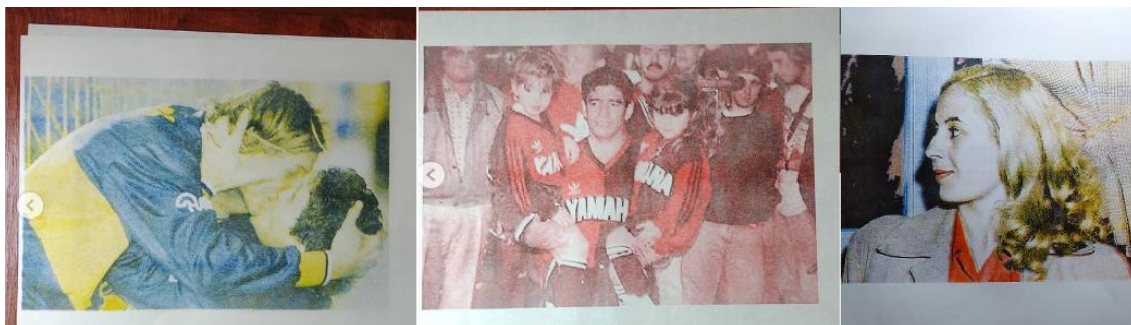

Figura 4: Imprenta Capitana. “Afiche Diego auriazul”, “Afiche Diego Rojinegro” y “Evita”: Rosario 2021, Impreso en Risografía. Recuperado de: <https://taller capitana.com.ar>

Desarrollos conceptuales de la realización

En función de lo mencionado hasta ahora, para este trabajo de graduación propuse generar un archivo fotográfico de objetos cotidianos a los que les atribuimos, de forma individual o

² Tranza Encuentro Federal de Gráfica es una feria y espacio de intercambio alrededor de la gráfica que se realiza anualmente en la ciudad de La Plata desde 2017.

³ Encuentro organizado por el colectivo Ismo, realizado en el “Edificio de las Cuatro Columnas” dentro del predio de la ex-ESMA, del 30/10/21 al 12/11/21.

colectiva, un carácter sobrenatural de suerte o protección, en donde se reconocen aquellos elementos más comunes así como nuevas iconografías que se van agregando a lo largo del tiempo.

Como primera instancia propuse una metodología de trabajo organizada en cinco etapas: **Recolectar - Registrar - Clasificar - Editar e Imprimir** [Ver Anexo: Figura 2.] Estos momentos fueron ordenadores para trabajar en la producción de los fascículos. Para este proyecto decidí experimentar con otro modo de registro, el electrográfico, en lugar del fotográfico que utilizo habitualmente. Escaneé aquellos objetos recolectados y no registrados aún de ninguna otra forma, es decir objetos que solo tenía físicamente. Esta forma de registro abrió el juego ficcional en la construcción de categorías al agrupar elementos en el visor de un escáner y establecer relaciones aleatorias entre objetos sacados completamente de contexto. Conocí e implementé esta forma de registro al cursar el primer año de la Cátedra de Grabado y Arte impreso (Taller Básico 1), que consiste en ubicar los elementos por encima del visor del escáner. Al operar en el transcurso del escaneo la imagen puede sufrir alteraciones. En el texto “Las herramientas digitales en las prácticas del taller” escrito por docentes de esta misma cátedra, se analiza que “Como los dispositivos utilizados (fotocopiadora-escáner) están pensados para el registro de imágenes planimétricas, el trabajo con objetos volumétricos implica, necesariamente, procedimientos que alteran su uso correcto. Lo que nos interesaba era que los estudiantes experimentaran la diversidad de variables que se ponen en juego en el registro del volumen (luces y sombras, transparencias y opacidades, movimiento, diferentes grados de definición de la imagen en función de la mayor o menor cercanía con la pantalla lectora, entre otros).” (Valente, Garay, Valent, 2014, p. 6). Es así que los objetos fueron escaneados solamente por dos pruebas que tenían que ver con la entrada de luz al escáner: si se trabaja con la tapa cerrada, el color de fondo se vuelve blanco y con leves sombras detrás de los objetos por el rebote de la misma, en comparación con el fondo negro profundo que aparece si los elementos son escaneados con la tapa del escáner abierta [Ver Anexo: Figuras 3 y 4]. Esta segunda variante produce colores más intensos y deja los objetos en un espacio negro sin fin. Me interesaba este registro a la hora de agrupar los elementos escaneados porque el resultado refuerza la idea de características en común al ser contemplados uno al lado del otro, y sacados de su contexto, a la vez esa característica que devela la imagen en las electrografías remite a las macrografías; un tipo de fotografía que se utiliza en los laboratorios cuyo fin es poder ver en profundidad detalles de animales y plantas para su investigación o divulgación. Estas imágenes suelen ser sacadas con lentes macro y tener altos contrastes además de un fondo liso que permite poner el foco de atención en lo que se está observando. Pese a que la forma de registrar fue experimental, los objetos para esta publicación no tuvieron alteraciones sino que fueron registrados estáticamente. El acto de registrar primero, hacer pruebas, y volver a agrupar se dio en mi trabajo, y en el transcurso del proceso este modo de operar remite a un espacio de “laboratorio”, similar a estudiar animales y plantas, acomodar por afinidad, color, tipo, y rehacer pruebas hasta encontrar los agrupamientos que funcionaran mejor para la enciclopedia. Luego de este proceso se establecieron dos categorías para las primeras publicaciones, que a su vez fueron clasificadas y desagregadas en subcategorías:

La suerte:

- Tuve suerte: Tienen cosas en común, son del mismo material [Ver Anexo: Figura 5]

- Tuve suerte (Y no tuve suerte): No los puedo usar, encontrados en la calle.
- Lo relativo: Mensajes en la calle

El cuidado:

- El Gauchito Gil en lugares
- Objetos que cuidan de agentes externos
- Altarcitos
- La militancia popular
- Estampitas de mujeres
- Sahumerios para el bienestar emocional

Con ese material trabajé en la edición digital de las imágenes para ser impresas en rotaprint [Ver Anexo: Figura 6 y 7]. Esta duplicadora imprime en grandes tiradas de manera mecánica con la posibilidad de reproducir imágenes fotográficas por cuatricromía (Impresión en máster en CMYK) [Ver Anexo: Figura 8]. En la propuesta gráfica se pretendió explorar la reproducción en serie que habilitan estos medios técnicos, las sobreimpresiones de imagen y texto, la rigurosidad técnica en tensión con los errores de registro. La Enciclopedia de los Amuletos es una publicación tamaño A5, que consta de varios fascículos en formato acaballado, con aproximadamente 100 ejemplares de cada uno, que es la tirada mínima que la máquina permite, ya que en el proceso puede haber empastados de tinta, roturas de papel, malas impresiones, etc.

En esta primera etapa se realizaron dos publicaciones/fascículos. En su interior las páginas contienen un archivo de cada uno de los elementos seleccionados retomando algunos aspectos que pude recoger sobre la estética tradicional de las enciclopedias: empezando por un índice, seguido de los títulos de cada capítulo en una tipografía con serif tamaño grande, que da comienzo a cada una de las categorías mencionadas. Detrás de esto la serie de imágenes recolectadas; la disposición de las mismas varía según el gusto personal por las fotos, en las publicaciones editoriales al tener texto incorporado en grandes bloques y tipografía mucho más pequeña, las imágenes complementan la lectura con un pie de foto que detalla lo que se está viendo, en los pie de foto mayormente se utiliza una tipografía cursiva. Otro rasgo que encontré en común con las publicaciones que busqué para maquetar estos fascículos es el encabezado; el lado izquierdo de las páginas mantienen el nombre del libro, mientras el encabezado derecho tienen el capítulo al que corresponde la página. Algunas de estas características fueron repuestas en las publicaciones realizadas desde una exploración gráfica y experimental. Finalmente en esta producción el índice no quedó en orden alfabético, y a su vez quedó por fuera un relato ficcional. Dentro de las elecciones formales a cada fascículo se le asignó un ícono y un color: un trébol de cuatro hojas y el color cyan para el fascículo de los objetos de la Suerte y una imagen de una curita y el color magenta para el que alberga los objetos de Cuidado y protección. Se mantuvieron las tipografías con serif, el orden de los encabezados y los pie de foto en letra cursiva que especificaba cada una de las imágenes y sus características entre sí. Para las impresiones utilice un papel obra de 80gr ecológico (ya que se hace a partir del descarte de las fibras de la caña de azúcar) con una tonalidad una crema - amarillenta, muy diferente a la ilustración brillante impresa en láser que suele tener una publicación como un Atlas del continente con tapa dura. Estas decisiones no fueron aleatorias sino que tienen lugar desde los espacios que habito (el lugar de trabajo, una imprenta chica que se organiza de manera cooperativa) y que construyen una estética en torno a las publicaciones impresas en la rotaprint, tanto propias como colectivas (en los ejemplos nombrados de Ediciones Afines o

Manada) y la experimentación a partir de trabajar con la máquina para diferentes pedidos que genera un archivo desde el cual poder seguir experimentando su uso.

Consideraciones finales

Esta publicación se piensa como una obra abierta, es decir tiene la intención de seguir ampliando la cantidad de fascículos, profundizando en algunas aristas que en esta primera parte quedaron por fuera, como por ejemplo más categorías, pensar un índice alfabético para las mismas, datos anecdóticos, rigurosos o absurdos, un texto que acompañe a estos amuletos como sucede en este tipo de publicaciones. A su vez la posibilidad de trabajar en la impresión no desde una construcción fotográfica por superposición de color, sino de una impresión monocroma que habilita jugar con los “significados de los colores” aludiendo a las cintitas rojas contra la envidia o los significados que les dan a las velas de colores en las santerías. Esta primera tirada tuvo un formato A5, reforzando la idea de fascículos, pero podría pensarse también como algo que pueda llevarse en la riñonera, un formato pequeño y plegado, que de esa sensación de amuleto portador de amuletos donde puedan mostrarse todas esas formas de cuidar, propias y colectivas.

Referencias bibliográficas

- Silvia Dolinko (2012) “Edgardo Antonio Vigo, vanguardia y contracultura en los años sesenta” Revista Pos. Recuperado de:
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/article/view/15448/12305>
- Paula La Rocca (2017) “Comunidad de la impresión: poesía visual en la revista Diagonal cero” Objeto de conferencia, Jornadas Internacionales de Estudio sobre y desde Edgardo Antonio Vigo. Recuperado de:
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/79515>
- Valente, Alicia; Garay, Diego; Valent, Guillermina (2014): “Las herramientas digitales en las prácticas de taller” Boletín de Arte; año 14, no. 14. Recuperado de:
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39920>

Referencias producciones artísticas

- Fábrica de Estampas. Serie ABC de perros . [xilografías] Ciudad de Buenos Aires, 2020. Recuperado de: <https://fabricadeestampas.mitiendanube.com/>
- Santiago Candelo "Banderas de Argentina torcidas" (Rotated argentinian flags) . y “...” Punta Lara ediciones 2021, [impresiones Ink_jet color]. Recuperado de: <http://www.puntalaraediciones.com.ar/>
- Eco Imprenta Cooperativa. Agenda Pueblo y Agenda Amuleto de. La Plata 2021. [mpresas en Rotaprint]. Recuperado de: <https://www.instagram.com/imprenta.cooperativa>
- Imprenta Capitana. “Afiche Diego auriazul” , “Afiche Diego Rojinegro” y “Evita”. Rosario 2021, [Afiches impresos en risografía]. Recuperado de: <https://taller capitana.com.ar>

- Ediciones Afines. “Ensayo de combate” y “Vía Travesía” La Plata 2021. [fanzines impresos en Rotaprint]. Recuperado de: <https://www.instagram.com/edicionesafines/>

Anexo de Imágenes

Figura 1: Autorretrato analógico

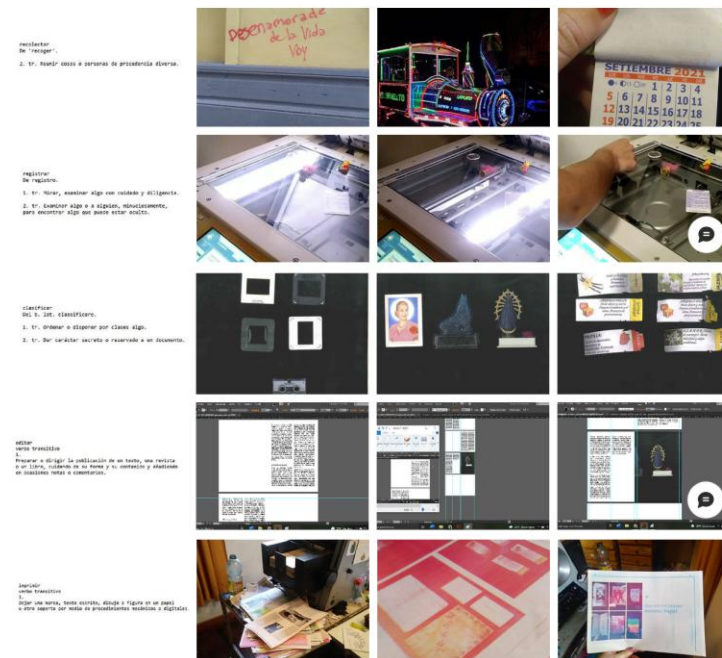

Figura 2: Etapas de trabajo.

Figura 3: Registro de pruebas con escáner.

Figura 4: Prueba final de imágenes con fondo oscuro.

Figura 5: Tuve suerte: Tienen cosas en común, son del mismo material

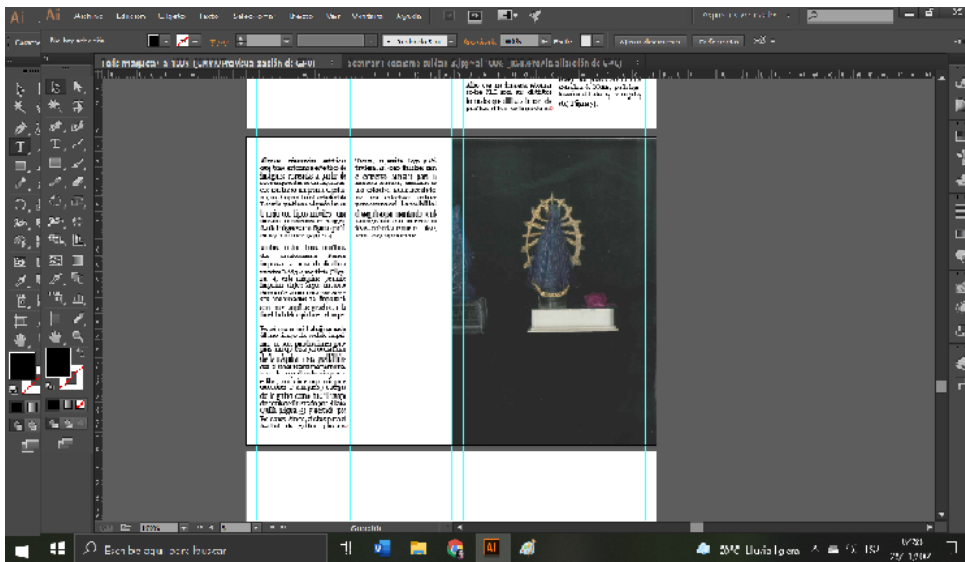

Figura 6: Captura de pantalla de proceso de edición digital

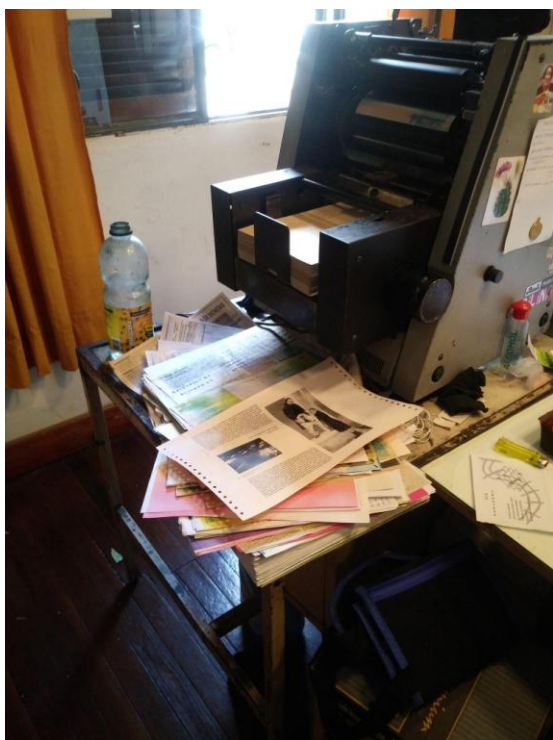

Figura 7: Duplicadora Rotaprint RAM3.

Figura 8: Cuatricromía CMYK.