



UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
DE LA PLATA

Taller de Producción Plástica 2022

Trabajo de Graduación

Lucia Candela Ruggiero Ponti

DNI: 39757391

Legajo: 70485/1

Teléfono: 29704275718

Correo: canderupon@gmail.com

Profesor: Roberto Crespo

Licenciatura en Artes Plásticas orientación Dibujo

Tema: Producción de obra experimental

Título: El dinamismo del caos.

**Resumen**



Este proyecto se enmarca en la cursada del Taller de Producción Plástica. El motivo de este trabajo es la realización de una serie de obras conformadas por pintura acrílica con enduido y aplicada al soporte con diferentes elementos que generan textura. La producción final tiene movimiento y direccionalidad generada por las pinceladas además de volumen causado por el enduido. El objetivo del proyecto es la producción de pinturas con dinamismo, formas y manchas enérgicas que irrumpen en la composición.

Es de mi interés trabajar con lo lúdico de la experimentación y la abstracción, tomando de referencia artistas y obras como las de Willem de Kooning, Elaine de Kooning, Gerhard Richter, Mark Rotko, etc y generar producciones de formas, líneas, colores, manchas, desde el impulso y el juego de combinar estas cosas sin juzgar el resultado final.

### **Palabras Claves**

Textura, movimiento, experimentación, material, abstracto.

### **Fundamentación**

En el marco de la cursada de Pintura Complementaria en el año 2017 se referenció al artista Willem de Kooning para los trabajos semanales. Utilicé de ejemplo sus obras de expresionismo abstracto para la entrega final de la materia, 3 series de pinturas en las cuales se incorporó acrílico con enduido para generar mayor dimensión de materia y producir textura.

Al momento de elegir la temática deseada para el Taller de Producción Plástica decidí continuar con la experimentación realizada en Pintura Complementaria.

La finalidad de esta serie de obras es la producción de pinturas que transmitan el campo textural como comunicador de un lenguaje abstracto de experimentación de



formas y manchas en movimiento, energéticas e inesperadas. Pero a la vez la selección consciente de elementos puros que combinan en el espacio, creando una composición controlada, equilibrada y en armonía. También está presente la existencia de un metatexto por fuera de la pintura palpable, ya que la obra no está limitada por los marcos físicos del cuadro. La pintura visible es un recuadro de una obra mucho más grande que está por fuera de ella.

Las primeras pruebas fueron en el formato de 13x18 cm. En algunas se experimentó barriendo la mezcla de acrílico y enduido con espátulas y tarjetas bancarias de plástico viejas, logrando un degradé entre los colores elegidos. En otras se probó con mayor cantidad de material de acrílico y enduido y con bloques de color contrastantes. A partir de esto se hicieron más pinturas donde se aplicó mucha mayor cantidad de enduido para generar volumen y probar nuevas texturas y nuevos elementos. Además se plasmaron diferentes paletas de colores desaturadas, quebradas, análogas, etc.

Las segundas pruebas fueron de 12x12 cm, cambiando de horizontal a cuadrado, para probar otro formato. También se usó el óleo mezclado con enduido a cambio de acrílico para experimentar la diferencia entre estos materiales. Las paletas de color elegidas para estas pruebas son más saturadas y la composición se basa en bloques de color complementarios. La cinta de papel fue un elemento que se exploró en esta etapa, se ubicaba de forma diagonal, se pintaba por encima y después se quitaba la cinta, creando un juego visual entre el color de fondo y los colores restantes.

Finalmente las terceras pruebas se realizaron en un formato más grande de 40x30 cm. La paleta elegida es de análogos quebrados y en esta etapa se experimentó con espátulas dentadas de plástico para decoración de pastelería.

Es mi propósito la realización una serie de obras manuales bidimensionales utilizando la técnica mixta de enduido mezclado con acrílico para producir texturas



visuales y táctiles generadas por elementos externos a la obra, por ejemplo mallas de plástico, llanas dentadas, espátulas, potes de plástico, etc.

La paleta de color elegida es la de contraste menor de tonos análogos.

Para ello veo necesaria la utilización del fondo plano con texturas gestuales volumétricas abiertas, variando entre orgánicas y geométricas. Considero la selección del soporte de forma rectangular vertical y el material del bastidor de madera fibrofácil.

Mi inspiración para realizar esta serie de obras proviene de la infinidad de referencias, imágenes y videos que fui archivando a lo largo de 3-4 años, artistas contemporáneos o modernos, que en general exploran formas abstractas y geométricas conformadas por un movimiento brusco, enérgico e inesperado. También trabajaron con colores saturados, contrastantes y pregnantes que generan una explosión visual con simbolismos ocultos para que nosotros como espectadores descubramos su poética.

### Expresionismo Abstracto:

A partir del expresionismo abstracto es que mi producción plástica se ve afectada ya que el proceso de realización de mis pinturas está regida por una relación dialéctica de mi cuerpo con las obras. Es de suma importancia para mi como artista conectar física y mentalmente con los elementos a usar, con el soporte, con las pinturas, el enduido y con el resultado. Es el conjunto de estos elementos y la comodidad y el placer que estas emanan que me motivan a moverme con libertad alrededor de la obra y realizar los cambios necesarios para que salga a la luz la pintura. Mi impronta, mi gestualidad personal y los ritmos dinámicos y cambiantes se encuentran en las pinturas.

El atravesar el proceso de la experimentación me llevó a encontrarme con mi estilo singular, mi huella dactilar única. Las pequeñas marcas que produce la llana de cerámico que utilizo con frecuencia en mis pinturas son similares a líneas que



componen una huella digital. Estas cambian de grosor, de longitud, de forma, de direccionalidad y mucho más, todas son diferentes y particulares de mis obras. Al igual que las huellas dactilares, cada una de ellas presenta un patrón único en el mundo.

### Experimentación:

La experimentación es un acto que convive con nosotros cotidianamente, como una pulsión humana primaria de evolución. Un proceso de búsqueda hacia un estadio novedoso que se renueva cada vez que combinamos de forma inusual determinados elementos que consideramos conocidos.

Evolucionamos cuando cuestionamos nuestras decisiones y actuamos de forma diferente frente a eso. Somos una mezcla de todas esas experimentaciones que realizamos a lo largo de nuestra vida y sin embargo pueden seguir transformándose, no hay límite.

Para la producción de mi trabajo final la experimentación es fundamental ya que expresa simbólicamente los cambios que realizo de forma habitual en mi día a día, es el reflejo de una realidad propia en la que no me conformo con el resultado al que llegué, sino que continúo buscando y cambiando, cómo una interminable etapa de metamorfosis.

En relación a lo expuesto, resultó de importancia para la realización de las obras del Taller de Producción Plástica contemplar una instancia previa de experimentación con diferentes factores materiales de las pinturas (como elementos, colores, soportes rectangulares, cuadrados, irregulares, más o menos pintura, más o menos enduido, etc), tomando de base los resultados para nuevas pruebas.

Al recorrer este camino de experimentación textural y visual se seleccionaron los elementos que personalmente resonaban con la búsqueda artística que quería realizar. Sin embargo, no descarto que en un futuro cercano la obra pueda seguir



evolucionando y transformándose, pasando a ser una prueba más de la investigación artística que estoy explorando.

La experimentación, a su vez, tiene connotaciones positivas y negativas dependiendo del autor al que se consulte. En un aspecto positivo, puede entenderse como una práctica empírica en la que el artista juega con sus materiales y adopta procedimientos de azar con la esperanza de que resulte algo positivo. Por otra parte, en su aspecto negativo lo “experimental” es igual a “obra no acabada” o “de transición.”

Basada en mi proceso personal, me inclino por una acepción positiva del término “experimental”. A través de esta búsqueda pude despejar dudas e incertidumbres hasta encontrar el resultado que me produce más placer mental y físico.

De igual forma, también pretendo rescatar el concepto de “obra no terminada” o “de transición” de su connotación negativa. Visualmente mi obra contiene un metatexto por fuera de los límites físicos del cuadro, pudiendo interpretarse como “inconclusa”. Como artista asumo la decisión consciente de “recortar” la pintura y delimitar el espacio visual exployado en la obra, pero la direccionalidad de las manchas emplazadas dan a entender que la obra sigue por detrás del marco. Existe un restante de obra que está oculto a propósito, para que el espectador deje volar su imaginación. Además de que la obra no está completa o acabada ya que considero que mi búsqueda personal puede cambiar y con ello la obra.

### Caos:

Antiguamente, determinados filósofos definieron al Caos como un espacio habitado por una infinidad de átomos que revolotean sin orden ni concierto en todas direcciones, pero que al unirse entre sí en grandes masas, daban forma al cielo, la tierra y todas las cosas que hay en ellas.



La anterior definición de caos puede identificarse con mi proceso mental al momento de producir la obra. Como artista, mi mente divaga entre las muchas pruebas que quiero realizar: desde los colores, las manchas, los elementos para crear textura, incorporar mayor o menor espesor de enduido, etc. Estas ideas dan vueltas por mi cabeza como “una infinidad de átomos” que al unirse, se materializa la obra. Entonces mi caos y desorganización mental pasa por un filtro y llega al soporte como una producción armoniosa. Mi obra sale a la luz una vez que atravieso una cantidad exagerada de pensamientos confusos, pero finalmente ella emerge, porque tiene vida propia y una vez que se manifiesta cedo ante su insistencia.

### Textura:

Realicé texturas visuales y táctiles generadas por la mezcla de enduido y pintura acrílica causando dimensión y altura del soporte, además de elementos externos a la obra, por ejemplo mallas de plástico, llanas dentadas, espátulas, potes de plástico, etc.

Estas texturas pretenden evocar emocionalidad y sentimentalismo en el espectador dependiendo de cual sea la textura aplicada a esa pintura, ya que no son todas las mismas. En mi caso la relación que tengo con las texturas es desde una perspectiva lúdica, el disfrute personal de experimentar y probar como funcionan entre sí y con el fondo. El goce y la satisfacción de producir texturas con el elemento elegido y mi cuerpo, con los movimientos de mi mano. No desanimarme cuando me disgusta porque sé que puedo cambiarlo y probar otra cosa.

### **Conclusión:**

El presente trabajo de graduación es el devenir del largo y sinuoso proceso de experimentación y abstracción que se encuentra plasmado en las obras. Destaco la manera en la que se produjo este desarrollo, pudiendo develar etapa a etapa la transformación de la idea original al resultado final.



A través de este trabajo pude vislumbrar otras posibilidades del hacer del artista, ya que lejos de estancarme en la convencionalidad, descubrí sin fin de posibilidades materiales, texturales, sentimentales y de elementos inusuales.

Pero de todos estos descubrimientos, el más importante es el haber encontrado en las obras un lugar donde puedo expresarme, conectando con mi mente y con mi cuerpo. Logré manifestar el placer de liberarme al producir y de animarme a realizar los cambios que sean necesarios para dar a luz el resultado final.

*El Dinamismo del Caos* es una obra que invita a reflexionar como a partir del lenguaje abstracto el espacio artístico permite producir pinturas donde se comunica una infinidad de experimentación de formas y manchas enérgicas sin perder una composición simétrica.

**Agradecimientos:**





A la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Artes que me permitió estudiar y descubrir un sin fin de materias interesantísimas.

A mis papás, Ivana y Séptimo Tomás, porque sin sus esfuerzos e insistencias esta chica no habría tenido la oportunidad de estudiar lo que a ella le gusta.

También a mi hermana (y amiga) Sofía, quien me acompañó y ayudó en todo este proceso, cada vez que me encontraba con un obstáculo ella me empujaba a seguir.

Anabela, mi amiga y compañera desde el curso de ingreso de esta carrera, la cual siempre me da su punto de vista y me impulsa a ser desafiante.

**Bibliografía:**



Amaya, L. (29 de marzo de 2019). Jackson Pollock: El gesto en el arte. Recuperado de <https://foroalfa.org/articulos/pdf/jackson-pollock-el-gesto-en-el-arte.pdf>

Coey, Sarah (2022). Acerca de. Recuperado de <https://sarahcoeyartwork.com/pages/about>

García-Huidobro Tagle, M. (2017). Experimentar el material: elementos y procedimientos. Experiencia creativa del Arte Povera como propuesta didáctica. (Tesis de doctorado). Recuperado de <https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/90585/GARC%C3%8DA-HUIDOBRO%20-%20EXPERIMENTAR%20EL%20MATERIAL%20ELEMENTOS%20Y%20PROCEDI MIENTOS.%20Experiencia%20creativa%20del%20....pdf?sequence=10&isAllowed=y>

Lewis, Josie (2021) Acerca de. Recuperado de <https://www.josielewis.com/about>

Museo de Arte Moderno (Nueva York, N.Y.). (1956) Jackson Pollock por Sam Hunter. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos: Museo de Arte Moderno.

Nieto Mendieta, D. (2015). La experimentación como ruptura a las formas de expresión canónicas del arte posmoderno. Cuando el experimento se vuelve obra de arte. (Tesis de Maestría). Recuperado de <http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21698/1/Tesis.pdf.pdf>

Rosenberg, H. (1952). Los pintores de acción americanos. (pp. 22-23- 48-50)

Senior, Court (s.f) Sobre mi Trabajo. Recuperado de <https://www.courtseniorart.com/>