

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas

Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:

Crear un lugar donde antes no existía

Tema:

Gesto y montaje en la construcción de un refugio

Constanza Atencio Riga

DNI 40.669.565

Leg. 75458/1

Tel: 2255 410080

E-mail: constanza1625@gmail.com

Profesor Titular: Lic. Guillermina Valent

Diciembre 2021

Resumen

El presente trabajo de graduación propone la construcción de un refugio a partir de la observación y representación plástica de determinados sitios y momentos que me provocan sosiego y guardan un valor simbólico personal, para evocarlos poéticamente. La producción plástica se estructuró a partir de una serie de procedimientos y técnicas, como el collage, el dibujo, las experiencias gráficas y la palabra como recurso. Se utilizó el papel como soporte llevando a cabo un montaje sobre pared que reflexiona en torno a los gestos que conlleva habitar y apropiarse de un espacio.

Fundamentación

“Sean bienvenidos a entrar, a sentir lo realmente importante del espacio que nos circunda. Eso que nos da refugio que nos protege. Eso que no reside en el espacio conformado por las paredes sino en el espacio que sentimos como propio, que compartimos con el otro.

Sean bienvenidos a sentirse como en casa en el espacio exterior, en cualquier lugar.

A sentir lo esencial que habita en el interior de nosotros mismos impregnando cada sitio”

Selva Goeta (2018)

Este Trabajo de Graduación surge como continuación de lo elaborado durante el último año del Taller Básico de Grabado y Arte Impreso de la Licenciatura en Artes Plásticas (FDA-UNLP). Allí indagué, a través de un conjunto de imágenes, en aquellos lugares y momentos donde supe encontrar cierta calma y plenitud, recuperando la importancia que tienen para mí. En esa línea, para el presente proyecto comencé a reflexionar sobre la idea de refugio, observando qué sitios, momentos o cosas pueden percibirse como tal. Y a partir de ello, en el deseo de construir un resguardo propio como parte de una práctica artística.

En relación con esto, surgieron interrogantes sobre los espacios y los modos que tenemos de vincularnos con ellos: ¿Cómo nos apropiamos de los espacios? ¿Cuáles sentimos que nos pertenecen y por qué? ¿Con qué recursos conseguimos hacer de un lugar un espacio cálido y acogedor? Como ejercicio realicé estas

preguntas de forma abierta por la red social *Instagram*. Las respuestas recibidas apuntaron a la persistencia del gesto propio e íntimo como modo para convertir un lugar indistinto en algo personal.

En ese sentido, este trabajo pretende recuperar y recrear algunas formas posibles de apropiación de un espacio, así como también reflexionar sobre lo que implica habitarlo. Para eso, indagué en los gestos involucrados, muchas veces tan internalizados que cuesta distinguirlos, para considerarlos como parte de una práctica poética que nos permite reconfigurar el espacio, creando un lugar donde antes no existía.

Georges Perec, en su libro *Especies de espacios* (2001), reflexiona sobre cómo fue vivir en diferentes habitaciones a lo largo de su vida. Perec se pregunta si vivir en un sitio es sinónimo de apropiárselo, qué es lo que ello supone y a partir de qué momento comenzamos a sentir que un espacio es realmente propio.

En una línea similar, desde “El deseo de Habitar” (2018) –proyecto de extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Bellas Artes (UNLP)– Hernán Vázquez, Paula Panizza y Elisa Deschamps sostienen: “Construimos nuestro espacio, en el ejercicio cotidiano de habitarlo. Lo conquistamos y fundamos, según nuestros intereses y vivencias” (Vázquez, Panizza & Deschamps, 2018, p.1). Estas formulaciones, así como las de Selva Goeta (2018) mencionadas en el epígrafe, contribuyen a pensar los gestos y mecanismos que nos hacen sentir que un determinado lugar es “nuestro” lugar.

De este modo, un aspecto central en este Trabajo de Graduación fue el acto de observar y percibir el entorno que nos rodea. De acuerdo con Marie Bardet, “Leer, como también percibir, es siempre ir componiendo imágenes [...] ver es ir rellenando el espacio ciego” (Bardet, 2019, p.83). Bardet concluye esta idea, retomando y completando una frase del filósofo Gilbert Simondon, “«Percibir es atravesar», y ser atravesadx” (Bardet, 2019, p.83). Asimismo, recupero también el punto de vista de Nelly Schnaith (1987), quien sostiene que las formas de representar están vinculadas con determinadas formas sociales y culturales que tenemos de percibir. Es por esto que una actividad sostenida en este proyecto fue la recolección de imágenes y registros de distinto tipo de lugares y momentos significativos, que se convirtieron en el punto de partida para ir dándole forma, mediante diferentes procedimientos plásticos, al refugio que se construyó en el marco del Trabajo de Graduación.

Otro concepto relevante para este proyecto es el de montaje, el cual fue abordado desde las palabras de Aurora Fernández Polanco, quien señala que “Todo montaje conlleva una articulación” (Fernandez Polanco, 2013, p.106). En la misma línea, en su tesis de grado, Cecilia Codoni hace uso del recurso del collage “como herramienta práctica y como concepto articulador” (Codoni, 2018, p.5), donde los elementos dejan de funcionar de manera aislada para hacerlo conjuntamente. En función de estas formulaciones, este trabajo se sustentó en el montaje como concepto y en el collage como recurso plástico, que permitieron ensayar la disposición de los elementos y la articulación entre todos los sitios y momentos elegidos. De esta manera, las imágenes no se presentan aisladas, sino articuladas entre sí, dando forma al refugio. A su vez, así como la apropiación de los espacios no ocurre en un solo día, el montaje que hace aparecer al refugio tampoco. En ese sentido, la insistencia del gesto alude y sostiene el proceso, apartándose de la concepción del resguardo como algo acabado, para alojarse en la idea de que el mismo puede mutar, que lo que hoy se percibe como refugio quizá mañana ya no. Asimismo, cada imagen, espacio y momento remiten a otras imágenes. Al hablar sobre las habitaciones, Perec (2001) sostiene que, al recordar su espacio y distribución, conseguía revivirlas; de esta forma los recuerdos más fugaces y más significativos regresaban a él. Como señala Schnaith (1987), el sujeto que percibe nunca es una tabula rasa y los procesos de interpretación y las formas de percibir son particulares, por lo cual cada imagen tiene la potencia de evocar una experiencia según quién lo mire y cuál haya sido su trayectoria de vida. Es por eso que este proyecto se constituye como un proceso activo donde, siguiendo a Jacques Rancière (2010), se pretenden ensayar modos “para hacer ver aquello que no era visto, de hacer ver de otra manera aquello que era visto demasiado fácilmente” (Rancière, 2010, p. 66).

Desarrollos conceptuales de la realización

Para la realización plástica, en primer lugar, se observó y registró visualmente determinados lugares y momentos que generaran estados de sosiego y que tuvieran un valor personal significativo. En ese sentido, se configuró una primera etapa que se centró en la recolección de imágenes, conformando un repositorio que brindaría insumos visuales para la siguiente etapa. En una segunda fase, fragmentos y

conceptos de esas imágenes fueron tomados y recreados a través del dibujo y el collage en papel.

En continuidad con el proyecto “Sosiego”, producido en el último año del Taller Básico de Grabado y Arte Impreso, en este Trabajo de Graduación el papel fue retomado como soporte y al mismo tiempo como material para componer. El dibujo fue uno de los modos empleados en la producción plástica, trazando elementos y recuperando fragmentos de las escenas registradas. De igual modo sucede con la técnica del collage, que a partir de procedimientos como cortar, pegar y superponer originaron nuevas imágenes (Figura 1). Asimismo, la palabra se utilizó como recurso para construir un relato visual, permitiendo evocar también desde el texto escrito las sensaciones, los momentos y lugares elegidos (Figura 2). El dibujo, el collage y la palabra se convirtieron en herramientas para asir poéticamente los momentos y sitios de interés.

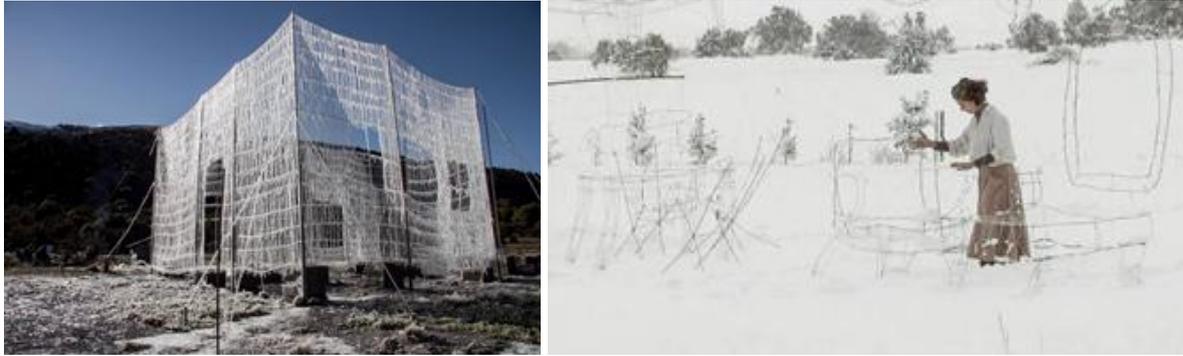

Figura 1: Constanza Atencio. Crear un lugar donde antes no existía (2021). Dibujos, collages y escritos. Pruebas de montaje sobre muro.

Figura 2: Constanza Atencio. Crear un lugar donde antes no existía (2021). Experiencias gráficas y escritos

Finalmente, la tercera etapa se conformó como una instancia de prueba, donde se fueron ensayando diferentes montajes sobre muro a partir de la disposición de las piezas creadas, procurando en ese acto construir un refugio. Se tomaron como referencias para este proyecto las obras de Valeria Conte Mac Donell “Conquista de lo inútil” (2011) (Figura 3) y “El frío va a pasar” (2013) (Figura 4), en relación al gesto como aquello que hace aparecer algo donde antes no había nada. En estas obras, la artista produce y articula una serie de elementos para construir la ficción de un lugar seguro y cálido en medio de la intemperie. También se escogieron como referencias las obras “Todos los reparos de este mundo” (2014) (Figura 5) y “Un altar para la tormenta” (2014) (Figura 6), pertenecientes al proyecto “Un proyecto es un reparo” de Leticia Barbeito. Esta elección corresponde, por un lado, al sistema que la artista genera mediante el montaje y disposición del conjunto de imágenes. Y por otro lado, en relación al gesto puesto en el acto de construir un espacio simbólico, y que el gesto en sí se constituya en una forma de reparo.

Figuras 3 y 4: Conte Mac Donell, Valeria. Conquista de lo inútil (2011). [Instalación] Recuperado de: <https://www.valiconte.com/copia-de-palomo-1> y El frío va a pasar (2013). [Instalación] Recuperado de: <https://www.valiconte.com/copia-de-que-el-cielo-sea>

Figuras 5 y 6: Barbeito, Leticia. Todos los reparos de este mundo (2014) [Montaje/muestra] Recuperado de: <https://cargocollective.com/leticiabarbeito/reparos> y Un altar para la tormenta (2014) [Montaje] Recuperado de: <https://cargocollective.com/leticiabarbeito/reparos>

En este Trabajo de Graduación, el refugio fue tomando forma mediante los dibujos, las frases y las figuras creadas superpuestas sobre pared (Figuras 7, 8 y 9). El conjunto de imágenes alude metafóricamente al collage de momentos, sensaciones y lugares que, al evocarlos, mantienen vivo este refugio. El acto de montar sobre la pared remite a una práctica que realizo cuando me establezco en un sitio nuevo, el modo en que me apropio del espacio me permite sentir que ese es "mi lugar". En esas ocasiones los objetos funcionaban también como disparadores, que hacían revivir recuerdos y sensaciones cada vez que eran contemplados. De este modo, recrear momentos en este trabajo es una manera de visitarlos, de regresar a esos lugares en un afán por no perderlos. Y a su vez, de darle forma al refugio en el

hacer mismo. Redescubrir y recrear, como una práctica poética, los gestos cotidianos que nos permiten crear un lugar propio.

Figura 7: Constanza Atencio. Crear un lugar donde antes no existía (2021). Instalación. Montaje sobre muro . Recuperado de:

<https://constanzaatenciori.wixsite.com/crearunlugar/registro1?lightbox=datatem-kw03uvvy>

Figura 8: Constanza Atencio. Crear un lugar donde antes no existía (2021). Instalación. Montaje sobre muro. Recuperado de:

<https://constanzaatenciori.wixsite.com/crearunlugar/registro1?lightbox=datatem-kw1928x5>

Figura 9: Constanza Atencio. Crear un lugar donde antes no existía (2021). Instalación. Montaje sobre muro. Recuperado de: <https://constanzaatenciori.wixsite.com/crearunlugar/registro1?lightbox=dataitem-kyxbp5mz>

Finalmente, el proyecto fue presentado en el marco de la muestra virtual de los Trabajos de Graduación “Ensayar de nuevo” <http://www.fba.unlp.edu.ar/galeria/tg/index.html> (2021) realizada por la Cátedra de Grabado y Arte Impreso. Para dicha muestra el proyecto se organizó en un wix propio <https://constanzaatenciori.wixsite.com/crearunlugar>, en el cual se pueden apreciar las diferentes etapas mencionadas durante el escrito. Allí están ubicadas la recolección de imágenes, las encuestas realizadas por Instagram, los procesos de armado de imágenes y por último la construcción misma del refugio.

Consideraciones finales

La construcción del presente refugio no supone la inexistencia de otros, sin embargo, su particularidad se aloja en que alberga y evoca varias sensaciones, momentos y lugares a la vez. Es importante señalar que el resguardo construido no se conforma como algo acabado o cerrado. De manera contraria, el mismo puede

ser ampliado, reformulado o simplemente abandonado al no ser sentido más como tal. Concebirlo de esta forma significa entender que los refugios pueden cambiar acorde a ciertos momentos de nuestras trayectorias personales. Asimismo, el proyecto procuró ir más allá de la idea de refugio únicamente como lugar físico para protegerse de un peligro, dando cuenta que un vínculo, un espacio, un momento, una práctica artística pueden sentirse como un resguardo.

El trabajo propone una mirada introspectiva, reflexiona sobre las acciones cotidianas para capitalizarlas y construir sentido con ellas. Intenta rescatar los gestos inconscientes o demasiado internalizados que ponemos en juego al apropiarnos de un lugar, para dar cuenta que son los que nos permiten crear un lugar donde antes no existía.

Referencias bibliográficas

Codoni, C. (2018) Configuración accidentada de ciudades posibles. (Tesis de grado) Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/74352>

Fernandez Polanco, A. (2013) Escribir desde el montaje. Otra forma de exponer. En S. Blasco (Comps.) Investigación artística y universidad: materiales para un debate. (p. 105-115). Madrid, España: Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

Bardet, M. (2019) Hacer mundos con gestos. En Haudricourt, A. El cultivo de los gestos. Entre plantas, animales y humanos. (p. 81-111) Buenos Aires, Argentina: Cactus.

Goeta, S. (2018) "Refugio" muestra colectiva en Galería Botánica. Recuperado de <https://www.instagram.com/p/BIRm8lvn10-/>

Perec, G. (2001) La habitación. En Especies de espacios. (p. 43-49) Barcelona: Montesinos.

Rancière, J. (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires, Argentina: Manantial.

Schnaith, N. (1987) Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual. Buenos aires, Revista tipográfica, n°4.

Vázquez, H., Panizza, P., Deschamps, E. (2018) El deseo de Habitar. Proyecto de extensión. La Plata, Argentina: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/91239>

Referencias producciones artísticas:

Barbeito, L. (2014) Todos los reparos de este mundo [Montaje/muestra] Recuperado de: <https://cargocollective.com/leticiabarbeito/reparos>

Barbeito, L. (2014) Un altar para la tormenta [Montaje] Recuperado de: <https://cargocollective.com/leticiabarbeito/reparos>

Conte Mac Donell, V. (2011) Conquista de lo inútil [Instalación] Recuperado de: <https://www.valiconte.com/copia-de-palomo-1>

Conte Mac Donell, V. (2013) El frío va a pasar . [Instalación] Recuperado de: <https://www.valiconte.com/copia-de-que-el-cielo-sea>