

TALLER DE PRODUCCIÓN PLÁSTICA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

DIBUJO – 2022

Victoria Fossati

DNI: 36747926

Legajo: 61790/7

Teléfono: 2216146497

Correo: fossativictorialocnar91@hotmail.com

Profesor: Crespo Roberto

Licenciatura en arte plásticas orientación dibujo.

Tema: mural

Título: “la mezcla”

Fecha: 11/09/2022

RESUMEN

Este proyecto se desarrolla en el marco académico de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata como trabajo de graduación de la básica de dibujo. Mi propuesta es llevar los elementos del dibujo a la pared. Llevar personajes, climas, trazos y texturas del papel a la pared. Mezclar e improvisar, manchar, clavar, pegar, etc. Probar distintas herramientas y técnicas con

objetivo de aprender a expresarme en otros soportes. Mi zona de confort estuvo siempre en la hoja, hace algunos años pase al mural de la mano del látex, me enamore del gran formato y mucho más si es en la calle. Estoy en pleno proceso de expandirme hacia nuevas formas de abordar el muro como puede ser el estencil, o usar aerosoles, etc. Voy a documentar y compartir todas las mezclas de estilos y disciplinas artísticas que me inspiran. Escucho música, T&K, YSY A, Larralde, Juan Cirerol... Quisiera que mis murales suenen de muchas maneras.

FUNDAMENTACIÓN

Aprovecho para ponerle un marco a este proceso de aprendizaje, al desarrollo de una idea y a lo concreto de la experiencia de pintar muros.

Decía que “del papel a la pared”, y me pregunto primero ¿Qué pared?

Pese a todas las adversidades que puede sufrir la pieza y dentro de las posibilidades, prefiero en la calle. Lo mejor que les puede pasar a mis personajes al salir de la hoja es llegar a la vía pública.

Mi estilo no es uno, son varios, me han dicho que parezco distintas personas componiendo y aunque como marketing siento que no me ayuda, así me sale, me divierte y me gusta. Hago cosas de todo tipo, me muevo por estéticas completamente disímiles.

¿Podría convivir todo eso así como conviven diversas realidades en la calle generando un único paisaje?

Sueño con personajes desarticulados y otros que parece que respiran, mezclarlos, en un universo donde todo puede pasar.

Mi intención es conseguir esto a través de un proceso creativo libre, capaz de sorprender y sobre todo donde haya espacio para del “error” porque para el control esta todo lo demás y porque el error muchas veces es quien invita a la sorpresa.

El arte quizás sea un producto, quizás una consecuencia. Yo me entrego a mis experimentos formales donde todo lo que pase es bienvenido porque el viaje se termina cuando todo tenga sentido y no antes.

Todo lo que en este recorrido resulte nutritivo será incorporado y compartido como información o marco teórico. Hablo de todas esas referencias de distinta naturaleza que podemos encontrar en las ramas del arte o incluso en la vida cotidiana. Todos aquellos recursos visuales o sonoros, también textos, incluso recuerdos, etc., que puedan ser útiles para realizar estas obras.

Me siento privilegiada al escribir como si fuera yo la que escribe y no empachar con palabras como “paradigma” porque considero honestamente que sería aparentar.

Dicho esto mi idea no es más que ejecutar algunos murales inspirados en “la mezcla” manifestando que en una composición hay espacio para todo.

CONTEXTO.

Si pensamos a la obra como el archivo audiovisual de cuatro minutos presentado en la entrega final donde se muestra una serie de trabajos ejecutados en paredes, hablamos de un contexto. En cambio, si la obra son las paredes intervenidas el contexto es otro, cada trabajo una historia, un evento en sí mismo. No es lo mismo la fachada de un merendero de los hornos, que las pintadas en el arroyo entubado de Villa Elisa, que la habitación de una niña “burguesa”, que el pasillo de una sala de ensayo. Como contexto general estoy yo, como un cuerpo que va pintando alguna cosa y están los espacios, las localidades, en este caso de éste país, en éste mundo 2022/3 , con su gente.

El video por su parte tiene un formato vertical y está editado en el teléfono ajustado a su encuadre, apto para redes sociales, aunque... Es muy largo, dura cuatro minutos, veintidós segundos. Esto lo deja por ahora fuera de ese mundo virtual que es hoy el contexto por excelencia de prácticamente todo, dónde muchas personas de todas las edades y en todas partes del mundo invierten su tiempo. El que este video no se haya adaptado no es una decisión criteriosa sino más bien un error, ni siquiera, un detalle, porque tampoco fue un objetivo inicial subirlo a internet. Pero hay que admitir que quedó fuera de las

redes por accidente. Lo que lo hace un producto artístico con un contexto privado que se distribuye de manera muy íntima compartiéndose como un archivo de drive e institucionalizado quizás merezca algún otro espectador.

Por otro lado están las paredes, las protagonistas del video. Cada una de ellas una aventura. Pintura en paredes de exterior, interior, de veinticinco metros de largo, de seis metros de alto o de dos por dos como un especie de calco. Para algunos, para todos, en la calle y en las casas.

Voy a centrarme en el contexto de la vía pública porque me parece el más rico y sobre todo el más importante. Éste en que no entendemos si somos artistas, vándalos, activistas, trabajadores, niños jugando o de todo un poco. Lo mejor que tiene la pintura en la vía pública es justamente su público, hay pinturas espectaculares hechas en edificios y también pequeños homenajes en pueblos lejanos y pequeños donde siempre pasan las mismas personas.

Eso es lo más nutritivo para mi arte que quiere conversar, tantos personajes expresando alguna cosa, esperando ser vistos y entonces pasa, alguien los ve y piensa algo: ¡Qué lindo! ¡Que feo! ¡Qué raro! ¡No entiendo! O dice “mirá hijo”. Eso es para mí algo mágico que siempre olvido pero cuando vuelvo a pasar por ahí, la pintada me lo recuerda. ¿Con quienes estuvo hablando?

Ella no espera ser vista, es una forma de decir, como si tuviera vida propia. La que espera soy yo.

La calle es de todos y por eso la pintura en la calle es para todos, te guste o no, es galería gratis, “for free”, para todo mundo, costo cero. No tiene sentido estar persiguiendo con placas a unos y a otros recortarles como una placa su pared pintada para venderla por miles en algún sitio.

Promover el arte, poder disfrutarlo y poder hacerlo. Mientras tanto un día sí, un día no, un día cultura otro día un crimen.

En cuanto a mis personajes han conseguido mudarse con éxito del papel a la pared y ahora muchos de ellos disfrutan el aire libre. Es un placer para mí poder expresarme con esa libertad, no tengo forma de respirar así en instagram. No transmiten lo mismo las reproducciones que el original con sus

ciertos colores, dimensiones y contexto. Mis herramientas de registro son débiles y aunque costeara registros profesionales, nada como “pasar por ahí”. No es lo mismo, muchas veces pasará que quien lo ve por internet nunca vea el original y al revés, ¿cuántos de los que ven el original lo buscan para verlo por internet?

Una de las paredes fue un cerco de obra, los responsables me convocaron para intervenir este cerco, me colaboraron con pintura y unos ricos mates. También habían dicho que iban a hacer registros de buena calidad e iban a colocar un QR al lado de la pieza que se dirija a mi perfil de instagram. Pero no recibí tales fotos y videos ni tampoco sé si colocaron el QR.

Y este también es el contexto de las piezas artísticas callejeras lamentablemente. Me prometí muchas veces no regalar más nada pero hay paredes que merecen ser pintadas a como dé lugar.

Este es el caso de la fachada de chispita, un lugar donde trabajan varias mujeres para dar contención a les pibis, allí se alimentan juegan aprenden y pasan algunas horas por día.

Con les pibis, para los pibis y por les pibis.

Contexto: barrio, del famoso “ser de barrio”. Muchos de los chicos están escolarizados pero no van a la escuela, algunos no tienen agua, algunos aprendieron allí a leer y escribir, algunos llegan solos, comen ahí, están ahí. Es una comunidad hermosa, las personas que trabajan en chispita y los chicos que van son un hecho de amor, de ganas, de resistencia. Aprendí mucho yendo a pintar, de ellos y de mí. Le pusimos ganas, cuerpo y tiempo, quedó lindo. En la realidad donde un grupo de personas se encarga de aportarle a estos chicos del barrio un espacio de desarrollo se hizo un lugar para mí y para otra gente también que quiso sumarse a trabajar otras cosas. Me hicieron el mejor retrato. Me dieron de comer, mucho respeto y mucho cariño, yo traté de dejar mi grano de arena. Me desafié a mí misma, renegué porque la infraestructura era muy precaria, el calor era mucho, el sol muy fuerte y el lugar muy lejos. Pero valió la pena cada esfuerzo, estoy ganada por haber conocido a esa gente. Y en una, pestañeé dirían los chicos y alguien me hizo las zapas,

contexto nuevamente, no pasa nada. Lo importante es cada saludo de la gente que paso y me tiró la mejor, la sonrisa de las personas que van todos los días al chispa y sobre todo esos ratos que pintaron los chicos, que bueno entretenerse con algo, con un tacho de pintura y un rodillo, es hermoso. Eso tiene mucho peso y es más valioso. Hay algunos artistas que me sorprendieron de verdad, es obvio que no es la primera vez que agarran un aerosol y me entusiasma, pienso que se pueden hacer muchas cosas grandes con tanta mano de obra. Artistas que les gusta más pintar que hacer macanas y hacer macanas les gusta. Entonces es un fenómeno, pero no de las redes.

Para poder regalar a algunos hay que cobrar como corresponde al resto. El arte como mercancía sufre ciertas alteraciones y accidentes. Es un desafío construir un contexto favorable para el desarrollo del mercado del arte sin atentar contra los ideales personales. Uno negocia muchas cosas pero como artista es delicado negociar su voluntad de crear a su antojo y criterio. Toda esta área de conflicto es también para mí contexto del arte actualmente. Muchísimos artistas plásticos trabajando día a día en crecer técnicamente y a su vez capitalizarse. Hay una oportunidad en esto de que el arte este de moda, incluso esos estilos más polémicos o que no son los más legitimados. Hay una oportunidad de crecer económicamente y de crecer profesionalmente como compositor. Hay muchísima oferta, es un bombardeo constante de información. En algún rincón de ese contexto entramos nosotros con un personaje saliendo del paredón para entrar como bordado en una gorra, así como salió primero del papel. Queremos pintar pero también queremos vivir.

El contexto de una pieza puede ser muy poco redituable y convertirse en mercancía viral en un par de días con la inversión y la casualidad buscada. Es como bien dicen un fenómeno.

¿Hasta qué punto este fenómeno no influye a priori en nuestra forma de componer, en la elección del lienzo, de la paleta, del tema? ¿Hasta qué punto estamos exentos de la oferta que se convierte en demanda que se convierte en oferta? <<No soy responsable de mis creencias>> expresó Magritte ([Berger, "mirar" 1980](#)).

Pinté más de doce paredes en doce meses, más investigación que esa, no sé. Tengo visto el valor de la pintura, lo que se demora en terminar un trabajo, el frío que hace en invierno y el calor que hace en verano, escucho todas las devoluciones de las personas que pasan y me aportan algún comentario, se lo que piensan de la obra cuando recién arranco y cuando ya está terminada, en algunos casos también se después de varios días, meses, años, cómo se mantienen y qué cuentan.

Algunas paredes son una compañía, como la radio de camino al laburo. Me gusta pintar, más en la pared, más en la calle y aún más con otras personas, es un verdadero lujo. El sentido de pertenencia que da tener paredes pintadas en la calle es fuerte. Dan ganas de cuidar, de valorar... el arte genera mucho respeto, siempre puede haber excepciones, claro, pero me parece que cuando algo está hecho por y para todos se cuida y se respeta mucho más.

Lo que pinto puede parecer feo o incomodarte, quizás el lugar que elegí para plasmar mi personaje te molesta, quizás no te agrada, pero así como a vos te disgusta a otros encanta y como dicen "pa los gustos los colores". Berger advierte cómo el nacimiento de ese realismo de Millet perturba el placer y el ocio de una clase social, así como también menciona el interés de Bacon por <<llegar al sistema nervioso>> (Berger 1980). En este ritmo se constituyen mis proyectos y en mi realismo hay un lugar para intentar familiarizarse con lo más propio de un proceso de aprendizaje. Sí, hay ciertas cosas que son más fáciles de filmar que de representar pictóricamente, lejos de esas ambiciones pero cerca de mis desafíos están mis expectativas que rara vez consigo satisfacer pero que me motivan a seguir equivocándome, le doy la bienvenida a todo lo que sale como sale porque no hay otro camino, ¿o sí? Capaz alguien nace sabiendo.

Por fin está de moda el graffiti, la calle, la ropa deportiva. Hace rato hay piezas de graffiti en galerías.

No faltan los puristas que dicen que sí y que no, esto arte esto apología, etc. Como mi tía por ejemplo, a la que no tengo nada que enseñarle de la pintura seguramente.

Yo no lo hago porque soy la excelencia, la mejor o la “que sabe”

Lo hago para saber y porque me gusta. Esto último también es contexto histórico, dicen...

Lo he escuchado ya, mucho antes lo militaba el Pity, antes Yupanqui y cada vez somos más, queremos hacer cosas porque así nos gusta. *“yo no sé si mi canto es digno o si saldrá medio triste”*. *“Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina”* (*Atahualpa Yupanqui, el payador perseguido, 1965*) *“espero que la vida me lleve donde sea, lo único no voy a laburar para ningún viejo de mierda”* (*Intoxicados, espero que la vida, 2005*) *“rapeo para vivir y laburo para comer”* (*RPCK, noches sin dormir, 2019*) *“despierto tarde mambo arte y otra vez a empezar”* (*Ronpe 99, en la piel, 2020*) *“estamos re jugados dale vamos a crear”* (*t&k, sucio 2020*) *“hacemos lo que queremos wacho”* (*Homer Mero Mero y CRO, Hood 2018*)

Y hay para todos los gustos y todas las escuelas. Yo que me aburro dos por tres, un día estoy con un retrato a lápiz y al otro pintando caras verdes de 2 metros con látex y aerosol. Hago lo que quiero, lo que me despierta un interés, lo que me motiva, lo que me invita al descubrimiento. Por eso pinto no porque “pinte bien” y espero sea una concreta propuesta a pintar para toda la gente que así lo sienta, no hay que saber nada para pintar, hay que pintar y listo. Esa es mi interpretación, mas pintas más vas a saber. Único camino, muy divertido.

Una pared, un contexto. Las personas nos expresamos, contamos literal o no la forma en la que vivimos, los sueños que tenemos, las cosas que nos duelen, los miedos que nos detienen y aquello que nos motiva.

Retrato “Seño Vicky” por Naiara Miño, alumna de chispita.

Bibliografía:

John Berger / MIRAR – Ediciones de la Flor 2013

<https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/08/mirar-berger.pdf>

John Berger – MODOS DE VER

https://academicaenpeg.files.wordpress.com/2017/03/berger_modos-de-ver_texto-completo.pdf

Jonathan Reiss / BOOM IT documental, lanzamiento 2008

https://www.youtube.com/watch?v=ly6Y3VvMJww&ab_channel=GraffitypeGraffitype