

CAPÍTULO 1

Prácticas permeables. Experiencias de taller desde 2006 a la actualidad

Ana Otondo y Florencia Sanguinetti

Una imagen se torna eficaz cuando su propia materialidad no solo acompaña sino también construye sentido.

GABRIELA SIRACUSANO. *Las entrañas del arte. Un relato material. (S. XVII - XXI)*

El presente trabajo se sitúa dentro del marco de análisis de las producciones visuales en el contexto de la última reforma del plan de estudios de la carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Nacional de La Plata, a partir del año 2006, en relación al impacto que produjo esta implementación sobre el modo de abordaje de los procesos de trabajo, y el enfoque sobre los modos de producir sentido en el arte contemporáneo.

La asignatura Procedimientos de las Artes Plásticas, inserta en este plan, destinada a alumnos de primer año de dicha carrera en todas sus orientaciones y alumnos del segundo año de la carrera de Historia del Arte, pone en evidencia desde su planteo pedagógico este rasgo, centrado en el intersticio entre disciplinas específicas, trabajando en los modos, procesos y materiales que vinculan las mismas y trasgrediendo en algunos casos sus límites.

Abordaremos el trabajo, considerando aspectos que entendemos relevantes desde la enseñanza del arte, puntualmente en relación a los modos de intervenir sobre los materiales y analizando las estrategias docentes y su correlato en las producciones realizadas por alumnos de la asignatura en sus primeros diez años de aplicación.

Se indagará acerca de vinculaciones entre producciones de alumnos y sus posibles filiaciones con la obra de artistas visuales, enfatizando en las operaciones relacionadas a la poética de los materiales, que permitan situarlas dentro del campo del arte fundamentalmente en Argentina y Latinoamérica.

Tomamos la producción como objeto de estudio, rescatando el lugar de taller como espacio de práctica y reflexión desde el que se producen las obras, partiendo de la palabra de los propios artistas, de las búsquedas materiales, de la experimentación, ya que esta metodología de

investigación, vinculada directamente a las prácticas artísticas es coherente a nuestra formación y modalidad de implementación de la asignatura.

Proponemos además situar la producción y su materialidad como espacio de investigación desde el cual acceder a conceptos que puedan exceder el campo artístico, indagando cómo a partir de las formas es posible visibilizar modos de pensar la realidad. Tomamos en este sentido el concepto expresado por Néstor García Canclini, desde el cual reflexiona en su libro *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia* acerca del modo en que los artistas expresan su pensamiento en imágenes. Dice: "Parte de lo que me atrae del arte contemporáneo es la potencia con que muchos artistas reflexionan sobre la sociedad sin palabras"¹ (Canclini 2010). Este pensamiento nos habilita un modo reversible de analizar las producciones, por un lado pensándolas en el contexto desde el cual emergen pero también evidenciando cómo las mismas configuran su tiempo. A partir de este posicionamiento inicial, apuntaremos a introducirnos dentro de la temática general -materialidad y procesos de trabajo- articulando los siguientes ejes:

Un análisis en referencia a la implementación de la asignatura. Procedimientos de las Artes Plásticas dentro del plan de estudios. Año 2006. Partiendo de una selección sistematizada de experiencias de cátedra en términos del nuevo abordaje de contenidos. Este recorte se plantea como un insumo que permita poner en superficie el trabajo producido, y evidenciar el posicionamiento ideológico desde el que se construye nuestra asignatura.

Las implicancias de la selección de los materiales en el proceso de producción de sentido. Atendiendo rasgos y posibilidades específicas de la materialidad, evaluando aciertos y desaciertos en los trabajos analizados.

La experiencia de taller como instancia formadora de conocimiento. Analizando las metodologías y estrategias didácticas implementadas.

El contexto general dentro del campo del arte contemporáneo en el que se insertan las producciones realizadas en el ámbito de nuestra facultad. Poniendo en diálogo las experiencias de taller con obras de artistas, y la materialidad con el contexto social y político en el que se inscriben las obras seleccionadas.

Durante la implementación del nuevo plan de estudios y específicamente desde la creación de la asignatura Procedimientos de las Artes Plásticas, hemos elaborado estrategias para intervenir en el aula con proyectos que propicien el encuentro a partir de producciones grupales y seleccionando procedimientos generales que permitan su abordaje, como menciona Paula Carlino en su libro: *Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica*, entendemos que:

“...la buena enseñanza requiere investigación, esta debe nutrirse de otras investigaciones, de la reflexión sobre el quehacer cotidiano, del diálogo con otros do-

---

¹ Néstor García Canclini (2010). *La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz Editores. P. 240.

centes (y otros alumnos), del diseño creativo de situaciones didácticas consistentes con principios teóricos, de la experimentación en el aula, de la reconstrucción de lo ocurrido en clase para poder analizarlo y revisarlo". 2

Nuestra asignatura se organiza en conjuntos de contenidos en los que se trabajan las áreas del plano y el espacio con materialidades orientadas en función de los trabajos, ordenados aproximadamente en trayectos de 10 clases cada uno. Anualmente los alumnos transitan por Grabado y Arte Impreso, Pintura, Escultura, Escenografía, Muralismo y Arte Público Monumental y Cerámica; finalizados cada uno de estos trayectos parciales, realizamos encuentros generales por turno de la asignatura para iniciar un nuevo contenido y poner en diálogo las experiencias realizadas, compartirlas y atar conceptos comunes trabajados en los diferentes espacios.

Los materiales y procedimientos empleados, los modos de operar o combinar elementos y conceptos de fondo de las disciplinas específicas en la realización de las prácticas de taller son algunas de las cuestiones centrales que aparecen en todos estos encuentros.

Vemos, por ejemplo, cómo el uso de la luz ha resultado un material constitutivo en proyectos de Muralismo o Escenografía a partir de proyecciones de luz en función de la creación de espacios, o instalaciones colectivas, como recurso para cambiar de escala un elemento y fijarlo al muro o piso con materiales más estables, y cómo también posibilita la realización de electrografías en Grabado, desde el procedimiento de copiado de la imagen. Potenciamos desde el inicio el camino hacia la búsqueda de una imagen propia y analizamos las condiciones de mutabilidad de la misma de acuerdo al material que la constituye. Destacamos cómo una imagen planteada como definitiva impresa por ejemplo en un soporte transparente, puede constituirse en matriz para proyectarlo en la pared y modificar el entorno, tomando la obturación y proyección de luz como procedimientos centrales.

Observamos cómo la madera, reconstituida en varillas o segmentos pudo ser matriz en Grabado o elemento definitivo para la constitución de ensambles u objetos en Escultura, o el papel eminentemente soporte del Grabado, Dibujo o Pintura puede ser estructural en experiencias en el espacio tridimensional a partir de calados, trozados, etc.

Nuestra huella, directa o indirectamente sobre diferentes soportes imprime nuestro gesto propio y nuestra manera personal de operar sobre un material, que se irá definiendo posteriormente en la elección de la disciplina específica que se constituirá como orientación básica de la carrera.

En este sentido, resulta una gran responsabilidad desde nuestra asignatura fomentar estos rasgos desde el inicio de la formación. Además de esta práctica permanente de vincular lo trabajado en cada uno de los talleres que componen nuestra materia, desarrollamos anualmente un trabajo final realizado durante la última etapa de cursada, por lo general de carácter colectivo.

---

2 Carlino, Paula (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. S.A. P 17.

A continuación reflexionamos sobre algunos de los trabajos propuestos en los que han entrado en juego dinámicas de producción donde la materialidad de los proyectos ha sido estructural en su conformación. Las experiencias que destacamos son: Objeto lúdico (2006 en adelante), Encastres (2010 y 2014) y Paisaje (2013), trabajadas por la totalidad de los alumnos y profesores de la materia (aproximadamente 600 en cada oportunidad). Las mismas ponen de manifiesto el trabajo en equipo propiciando la práctica acerca de la toma de posición, participación y compromiso colectivo. En estos trabajos los docentes nos abocamos a una tarea de seguimiento periódico de las propuestas y los avances de las producciones, facilitándoles el material teórico necesario para el desarrollo de las mismas. Estos trabajos, a su vez se han visto modificados en su temática por nuestra participación en las diferentes Bienales Universitarias de Arte y Cultura, realizadas en los años 2010-2012-2014 y organizadas por la Secretaría de Arte y Cultura de la UNLP y la FBA, evidenciando nuestro fuerte interés por posibilitar prácticas permeables que puedan combinarse no sólo dentro del campo disciplinar sino también con el contexto.

En las diferentes propuestas podemos observar un denominador común: la preocupación que presentan ante la búsqueda y la exploración sobre materiales “posibles” o sobre materiales “tradicionales” que se encuentran dentro de las producciones artísticas. Aquí encontramos un primer nudo ya que hoy en día todos pueden ser materiales dentro del campo del arte contemporáneo, no puede separarse el qué del cómo y para ello comenzamos a operar a través de diferentes procedimientos sobre esos materiales, a darle forma, a generar sentido. De este modo descubrimos que existen varias operaciones que se ponen de manifiesto una vez que comenzamos a manipular los materiales, en primer lugar entendemos que es necesaria una instancia en donde los alumnos tomen contacto con los mismos para luego poder apropiárselos, tensionando sobre ciertas resistencias que presentan algunos materiales al momento de ser manipulados, para poder descubrir las potencialidades de los mismos.

Experiencia “OBJETO LÚDICO”

Para la realización de esta experiencia tomamos como referencia las múltiples manifestaciones artísticas contemporáneas en las que se observa la dilución de los límites entre disciplinas, tales como objeto, cuadro objeto, escultura objeto, construcción, *ensamblage*, *collage* relieve, etc., incluyendo la dimensión de lo lúdico desde una perspectiva individual y colectiva, vinculando el arte con la vida. El principal objetivo, es que los alumnos puedan realizar un objeto en donde se vean reflejados los saberes adquiridos en los diferentes talleres, promoviendo el cruce disciplinar, propiciando desplazamientos de sentido entre objetos que resignificados puedan convertirse en materia prima de las producciones, o donde la síntesis en la selección de un color, procedimiento o material puedan ser fundantes, el riesgo que proponemos en esta experiencia es el de comenzar a elegir los recursos que serán propios.

Buscamos referentes artísticos que puedan ser antecedentes tales como los monstruos polimatéricos de Antonio Berni, parte de la obra de juguetes de madera de Adolfo Nigro, fundados en los lineamientos de Joaquín Torres García en cuanto a síntesis formal y cromática, los móviles de Alexander Calder, los objetos de Edgardo Vigo, los micro universos construidos con juguetes de Liliana Porter, entre otras referencias que pensamos pueden ser disparadoras para abordar los proyectos.

Como expresamos, el objeto lúdico se plantea como un trabajo donde el material es seleccionado por los alumnos de acuerdo al concepto inicial del trabajo, con pautas en las que tenga que aparecer lo lúdico, desde el intercambio, los modos propuestos de manipulación, el destinatario imaginario o real, según proponga la obra.

Para esta propuesta los alumnos utilizan los materiales que consideren pertinentes para la realización del mismo, tanto en la bidimensión como en la tridimensión, permitiendo de este modo la posibilidad de trabajar a partir de la resignificación de objetos reales/ materiales ya existentes. Deben considerar las características del objeto planteado en tanto a sus posibilidades de interacción con el otro, de uso, movimiento, colección y todo otro rasgo que resulte significativo para la construcción del mismo. La intención es que comiencen a pensar, a proyectar e idear la realización de estos objetos, utilizando determinados procedimientos y operaciones constructivas; los instrumentos, las técnicas y los materiales deberán ser acordes con las propuestas presentadas por los alumnos.

Experiencia “ENCASTRES”

En este caso, la propuesta nos permitió conjugar contenidos fundamentales de la materia referentes al trabajo de la imagen en el plano y en el espacio, el uso de la línea, la textura y el contraste, en función de una nueva producción en la que el módulo-individualidad se redimensionara, expresando poéticamente una mirada posible sobre las ideas de pertenencia y conjunto.

La materialidad de la obra y pautas de intervención fueron parte de la propuesta docente, ya que el eje del trabajo fue plantear una obra total y la investigación sobre el material fue un trabajo previo para garantizar la factibilidad de la obra en función de la mutabilidad, modo constructivo, y concepto general al que apuntaba la misma. Analizamos referentes artísticos como Jorge de la Vega y Pablo Siquier, desde un aspecto formal de su trabajo, ya que además del procedimiento y material común propusimos el uso de los polares blanco y negro como paleta.

Elegimos *Encastrar* como el procedimiento central, ya que esta acción haría posible que se combinen las producciones personales con las del resto, habilitando el diálogo formal y conceptual durante todo el proceso creativo.

Para ver el video completo <https://vimeo.com/110416574>. Registro fotográfico realizado por la Cátedra.

Cada alumno produjo un módulo de 50 x 70 centímetros desarrollado en el material *foam-board* durante ocho clases de cursada en los diversos talleres. Luego, habiendo transitado etapas de corrección y seguimiento del trabajo, se realizó una jornada de montaje colectivo de la cual participaron todos los docentes y alumnos de la materia. En el patio de la Facultad de Bellas Artes y durante todo un día, se fue generando paulatinamente una única instalación en base a los módulos aportados. Pudo observarse el proceso de construcción colectiva en el tiempo, apelando a los cambios formales que se daban con las intervenciones de todos y cada uno de los participantes. En el año 2014 bajo la misma consigna, la intervención fue en el marco de la Tercera Bienal Universitaria de Cultura y Arte y el emplazamiento fue en el patio del Rectorado de la UNLP. Aquí también participaron los alumnos de Historia de las Artes Visuales quienes transitan un segundo nivel de la asignatura.

Montaje realizado en el Rectorado durante la Tercera Bienal Universitaria de Cultura y Arte 2014. Fotografías panorámicas tomadas por el alumno Santiago Nicolás Llorens Botto.

Experiencia video “PAISAJE”

Este trabajo fue de carácter grupal y se realizó durante las instancias finales de cursada, favoreciendo su abordaje con los conocimientos adquiridos, herramientas y materiales adecuados. En este caso también la materialidad final fue una propuesta de investigación de la cátedra, pensando en los modos de circulación de la obra, la posibilidad de repetición y el énfasis de lo colectivo como proceso.

Los alumnos trabajaron a partir de una temática común abordada en los diferentes talleres, en este caso fue el "PAISAJE", considerando la multiplicidad de posibilidades y realidades diferentes que involucran a la totalidad de alumnos que cursan la materia. En la actualidad en la UNLP y específicamente en la Facultad de Bellas Artes la composición de los ingresantes se ha ido modificando: hoy asisten a las cursadas un número significativo de estudiantes provenientes de distintos países de Latinoamérica (Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador) situación que nos permitió repensar el abordaje de la temática propuesta. Tomamos la idea de paisaje como la experiencia del encuentro entre paisajes de origen con el de nuestra ciudad, también reconfigurada a partir de la afluencia de alumnos provenientes de otros lugares.

La experiencia centrada en la temática del Paisaje, nos introdujo nuevos desafíos que fueron el dispositivo de exhibición, la posibilidad de circulación, y el soporte de la imagen, invitando a la reflexión sobre el estado actual de las producciones visuales. Para ella, cada alumno generó dos secuencias de ocho cuadros cada una, en torno a la idea del paisaje y pudiendo elegir entre cuatro series-soportes brindadas por la cátedra. Las intervenciones, estéticas y materialidades trabajadas fueron diversas y no estaban articuladas por las cuestiones técnicas o matéricas propias de las disciplinas, sino que podían abordarse de modo transdisciplinario, partiendo desde los procedimientos elegidos y respetando la idea de secuencia.

En la primera instancia, se solicitó a los alumnos que seleccionen tres palabras claves que den cuenta de su lugar de origen; a partir de allí pudimos comprender la diversidad de paisajes posibles, luego se recolectaron alrededor de 1000 secuencias analógicas, microhistorias que luego entrarían en una red de relatos paralelos y cruzados, en función de un gran relato heterogéneo y poético. Estas series en papel, con un formato de 10 x 15 centímetros fueron fotografiadas por los docentes de la cátedra en una jornada colectiva, que permitió digitalizar todo el material. Con este archivo, finalmente se generó un video que incluía las producciones estéticas de todos los alumnos y profesores, que circuló por la web a través de diferentes canales, fue presentado en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes en el cierre de la cursada y reproducida en el espacio público de la ciudad de Montevideo durante la Segunda Bienal de Arte y Educación, en 2014.

Para ver el video completo <https://vimeo.com/96856485>. Registro fotográfico realizado por la cátedra durante el proceso de montaje.

La experiencia del trabajo a partir el módulo y la repetición, tanto en ENCASTRES como en PAISAJE nos permitieron la conformación de obras que alcanzaron, desde un lugar metafórico conceptos que exceden el campo artístico, habilitándonos a reflexionar sobre la potencia del conjunto y la posibilidad de construcción desde la diversidad "...si queremos resultados distin-

tos, hacen falta procesos diferentes....”³ . Si bien en ambas producciones partieron del mismo material, como soporte, por un lado el *fomboard* y por el otro el papel, el montaje y los dispositivos se vieron modificados al igual que la resolución de las imágenes presentadas. La temporalidad intrínseca en ambos proyectos fue uno de los denominadores comunes, en ENCASTRES por el sistema de montaje, cada pieza se fue insertando en etapas, buscando un diálogo formal, pero también estableciendo consensos entre pares, y en PAISAJE, a raíz de la propuesta de secuencia también la materialidad e intervenciones estuvieron signadas por la duración que experimentaría la obra total.

Se pudo observar en ambas experiencias una yuxtaposición de significados articulados y organizados tanto en un espacio físico como virtual. Fragmentos que se fueron encontrando entre sí para re-elaborar y re-escribir una nueva historia colectiva, propiciando la participación, el encuentro y el reconocimiento, conjugando distintos modos de ver y hacer.

En ambos casos la materialidad elegida y la modalidad en las que se llevaron a cabo potenciaron las propuestas. El último año el proyecto ENCASTRES se produjo en un espacio común, en una única gran mesa de trabajo donde el intercambio fue permanente entre los alumnos de cada turno de la asignatura: alrededor de 400. Y en el caso de PAISAJE una de las instancias más ricas en el proceso fue el trabajo entre los docentes, ya que el armado de esa suerte de matriz material que funcionó como base del registro del video, fue una composición del conjunto del equipo docente.

La propuesta de OBJETO LÚDICO, también concebida como trabajo grupal, se encuentra en un territorio de experimentación permanente y los resultados alcanzados no son mensurables en los términos de las experiencias anteriores debido a la heterogeneidad de los proyectos. Podemos destacar aciertos en las implicancias que tiene la propuesta desde la búsqueda de la identidad y memoria de los alumnos, en función de propiciar el desarrollo de una imagen propia, en los riesgos tomados en las escalas de los trabajos, hubieron caballos de madera mecedores de escalas monumentales, micro juegos de la silla, o en las búsquedas más conceptuales en juegos con un trasfondo político y social.

En relación al trabajo de OBJETO LÚDICO y el rol docente en la implementación, trabajamos de modo constante en el planteo, al punto que este trabajo ha resultado como estructurante del Proyecto de Extensión desarrollado por la cátedra durante 2015, llevado a cabo en Instituciones Públicas, Jardines Maternales y de Infantes de la ciudad de La Plata .

Concebimos lo colectivo como propuesta para los alumnos y como modalidad hacia adentro de la cátedra, y sostenemos la preocupación permanente de revisar la elaboración de trabajos prácticos que posibiliten esta búsqueda. A su vez apuntamos a que los alumnos puedan comenzar a situar sus propias producciones en el marco de las obras en la contemporaneidad, retroalimentando las experiencias no solo con el trabajo de sus propios compañeros, sino con la de artistas, a veces desde el reconocimiento de obras o de los diálogos y encuentros propiciados en el contexto de la cátedra.

---

³ Carlino, op. Cit. P.31.

Durante los diferentes procesos de trabajo entendemos que "...una forma de abordar conceptos es asegurarse que no sólo son transmitidos por el docente sino también apropiados por los estudiantes."⁴, y agregamos además nuestro interés en la búsqueda de desarrollar proyectos que se amplifiquen e impacten por fuera de la comunidad académica. Pensando en una materialidad que defina nuestras propuestas de cátedra, podríamos situarlas como cuerpos permeables, porosos al contexto y con una visión transformadora del mismo. Los ejemplos/experiencias expuestos anteriormente abonan esta preocupación permanente en la que nos encontramos los docentes de la cátedra.

Bibliografía

- Camnitzer, L. (2008). Didáctica de la liberación. *Arte conceptualista latinoamericano*. Buenos Aires: Casa editorial HUM.
- Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. *Una introducción a la alfabetización académica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. S.A.
- García Canclini, N. (2010). La sociedad sin relato. *Antropología y estética de la inminencia*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Ranciere, J. (2010). El espectador emancipado. El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Buenos Aires: Ediciones Manantial SRL.
- Siracusano, G. (2008). Las entrañas del arte. Un relato material (s. XII- XXI) Catálogo: Fundación OSDE, imago: Espacio de arte.
- En línea en: <http://procedimientosdelasartesfba.blogspot.com.ar>
<https://vimeo.com/procedimientosdelasartes/videos>
<https://www.facebook.com/Procedimientos-de-Las-Artes-Plásticas-FBA-UNLP->

---

⁴ Carlino, op. Cit. P.53.