

Programa Trayecto Abreviado de Egreso

Trabajo de Graduación de la

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escultura

Título

Sed

Subtítulo

Ficción imposible de ser representada en su totalidad

2022

Introducción

Este trabajo analiza la producción artística de la obra *Sed*, correspondiente al Trabajo Final de Grado, presentada para el Programa Trayecto Abreviado de Egreso de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

La elaboración de este proyecto surge como respuesta a la pregunta: *¿Qué elementos de la materialidad posibilitan operar de manera efectiva sobre la propuesta artística?* En esa línea de pensamiento no puede separarse la idea de la praxis, en función de un saber hacer.

Encontramos por lo menos *tres tipos de materialidades* que nos sirven de eje, para dar respuesta a la realización de la obra; en primer lugar, una materialidad intelectual, estimulada por la reflexión sobre las lecturas de Kojève, A. (2006). En segundo lugar concebimos al contexto como materialidad, al formar parte activa de la producción artística, y por último, a los materiales de la obra misma como materialidad, en tanto posibilidad expresiva según sus características formales.

Partimos de una idea: no todo puede ser representado, por lo tanto, cualquier expresión resulta insuficiente. Finalmente, se genera una acción de omisión verbal y gestual. No sabemos qué decir, ni qué hacer. Ante ese acontecimiento elaboramos estrategias, estudiamos las reglas disponibles del *mercado lingüístico*, Bourdieu, P. (1980), para conservar el reconocimiento profesional, la seguridad personal, entre otras innumerables apreciaciones; obtenemos el conocimiento de las reglas de juego para conocer al opresor, para no ser oprimidos.

Todo ello conlleva una pugna entre poderes. En ese sentido, la obra aporta una mirada respecto a la síntesis de las luchas de poder, del amo y del esclavo, haciendo referencia a la permanencia de la tensión, ante la cual, la ficción encarna en el experimento, desatando una sed de acción que permite expresar, eso que no se podrá decir en su completud.

Desarrollo

Para la construcción del objeto tridimensional *Sed* (2022), se han tomado decisiones respecto de sus materialidades, contenedoras de significaciones, formalidades y poéticas.

«El vidrio es llamado por los alquimistas “metal”, del mismo modo como denominan aquello que funden para adquirir la piedra filosofal». Herzberg, C. (2004. p.15).

El vidrio y el metal bajo la acción del fuego son susceptibles de ser trabajados. *Cristal escurridizo*, es el nombre que obtuvo la primera experiencia al acercar el vidrio a altas temperaturas, enmarca el concepto de que el vidrio no posee una constitución cristalina, es necesario un metal para ser tallado y pulido. Amo y esclavo, se necesitan para forjar el incesante devenir de la historia.

Para la realización de esta pieza se ha optado por la técnica denominada *Tiffany*, que permite generar estructuras autoportantes en que cada vidrio se halla revestido con una cinta autoadhesiva y posteriormente soldada en estaño. La obra está construida con una estructura de alambre galvanizado N°, 16, a la que se adjuntan las piezas de vidrio (Pacific), soldadas con un procedimiento en que la cinta de cobre funciona como punto o línea de unión entre la estructura y las piezas. La combinación de dos texturas diferentes, materializa su poética, cada lado del vidrio personaliza dos conceptos enunciados, amo y esclavo. En el anverso la cara representa al amo, la textura es lisa, simboliza el sí primordial, la *tesis*, es desde donde se inicia una lectura; el reverso, la contracara es la continuación de la lectura, la continuidad de la historia, la lucha de poderes, donde la textura se modifica al tacto, es la *antítesis*, deja ver las acciones desde donde contar otra historia. Las puntas y triángulos de las piezas soldadas en direcciones diversas y opuestas, aseguran el sentido de fuerzas en pugna con tensiones repartidas en las diagonales. El tratamiento orgánico e irregular propuesto en la costura de la soldadura junto a la estructura de alambre, transfiere un carácter de imperfección, de impronta biológica a la amalgama, para no aburrir al ojo con las pretensiones de la perfección y despertar algún interés estético. La lucha es cuerpo a cuerpo.

El material empleado sustituye los materiales clásicos de la disciplina escultórica, de presencia y ponderancia sólida, corpóreo como la madera, la piedra, el yeso, el mármol y, se propone un ejercicio de encuentro, mediante la búsqueda de superficies pulidas, simulando una suerte de presencia ficticia, representada como proyecciones que poseen una ponderancia efímera y volátil.

La singularidad del vidrio y el metal, combinados habilita el diálogo formal y conceptual durante todo el proceso creativo.

Otras decisiones, han tomado al contexto como materialidad. Se ha optado por un escenario en el que la obra participa activamente. El espacio donde se instala, conforma una lectura sinuosa y compleja, aumentada por las características especulares de la base, en consonancia con la transparencia del vidrio y el brillo del estaño. Las superficies pulidas no sólo dan continuidad a la obra sino que también reflejan el cañón corrido de hierro y vidrio de la nave central, exhibiendo así la repetición modular, que juega a su vez con el ajedrezado del piso del centro cultural, generando una ilusión óptica. El material se hace etéreo, establece una captación visual de la realidad, que destaca la dimensión de volumen, en una suerte de relación reversible, entre el espacio tangible e intangible.

El hierro y el vidrio del cañón de la nave central del Pasaje Dardo Rocha, reafirman y replican los materiales de la obra, mientras que el ajedrezado del piso, nos sitúa aquí y ahora en el emplazamiento contextual y vivencial. Una impresión generada por la perspectiva visual, en que se baten las piezas en tensión, mientras que, el producto *Sed*, refleja la obra del artista Sergio San Martín, *Aguas primitivas* (2019), como una cita. Según la impronta material y constructiva, ambas comparten una técnica asociada al *Tiffany*. *Aguas primitivas*, es una instalación colgante, consiste en una estructura metálica y vidrios laminados trizados, que forman partículas de agua de gran tamaño. Seis gotas dialogan con *Sed*, recorren un circuito metonímico que se retroalimenta en el espejo.

A partir de la selección de estos materiales, se produce una suerte de desmaterialización de la obra, sumado a los efectos producidos por la perspectiva atmosférica, al presentar cuerpos transparentes, luminosos, reflectantes, brillantes, superficies relucientes. Similar a una ficción espacial, cuya arquitectura se refleja en simetrías.

La obra ha ido itinerando y resignificándose en cada lugar emplazado, las propiedades del vidrio, el espejo y el metal, permiten esa versatilidad, además de la capacidad de reflejar y amoldarse a los contextos, como una suerte de ausencia, presencia y adaptación que le es inherente. Lo que se refleja no es otra cosa que una *ficción*.

Por otro lado, en defensa de la idea rectora y, a propósito de la materialidad intelectual, mediante el recurso de la intertextualidad, se han traspolado puntualmente las lecturas de Alexandre Kojève, *La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel* (2006), a una pieza escultórica, denominada *Sed* (2022). Alexandre Kojève(2006) explica:

Si el hombre sólo es su devenir, si su ser humano en el espacio es su ser en el tiempo o en tanto que tiempo, si la realidad humana revelada no es otra cosa que la historia universal, esa historia debe ser la historia de la interacción entre Tiranía y Esclavitud: la "dialéctica" histórica es la "dialéctica" del Amo y del Esclavo (p.4).

Amo y esclavo, opresores y oprimidos, comparten un suelo bajo sus pies, donde se libran batallas, y a la vez, se simbiotizan. No puede pensarse un amo sin un esclavo, así no se reconozcan jamás. Es la repetición de un relato asumido en diversas representaciones que no se agota en la historia de los tiempos.

Conclusión

El eje del contenido de esta obra es la *materialidad*, que da forma física a la idea, al devenir de las luchas de poderes, del amo y el esclavo, no como fin determinado en lo concreto del producto, sino como proyección especular. La obra continúa en el espejo.

Una incertidumbre con acciones que demandan resultados, posibilita una interacción reflexiva en función de una dinámica, mediante los recursos del uso retórico y la creatividad basada en un esquema intelectual puesto al servicio de la obra, posibilitando ficcionar, en parte, eso que nunca se podrá decir en su conjunto.

Cuando el artista escribe, esculpe o pinta, transfiere la inercia de un saber, cuya estabilización y materialización, implica desprenderse de la idea de abstracción y por lo tanto tiene traducción en el saber hacer, mediante la materialidad.

La ficción hace cuerpo en la producción artística. La idea se define en su realización.

La obra, es la ficción que le permite al artista, escribir sin descanso, eso que nunca podrá decir en su totalidad.

Referencias bibliográficas

- BOURDIEU, P. (1980). *El mercado lingüístico*, en: *Questions de sociologie*, Paris, Minuit. Traducción: Mabel Piccini.
- HERZBERG, C. (2004). *VITRAUX. Técnica y estética del Arte de la Luz*. Buenos Aires. Castillo de agua.
- KOJÉVE, A. (2006). *La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel*, 1ra Edición. Buenos Aires, Leviatán.
- SAN MARTÍN, S. (2019). *Aguas primitivas*, [Escultura] Nave Central. Pasaje Dardo Rocha. Buenos Aires, La Plata.

Imágenes

Figura 1. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Nave Central. Pasaje Dardo Rocha. Escultura de vidrio y metal. 42 cm x 30 cm x 20 cm.

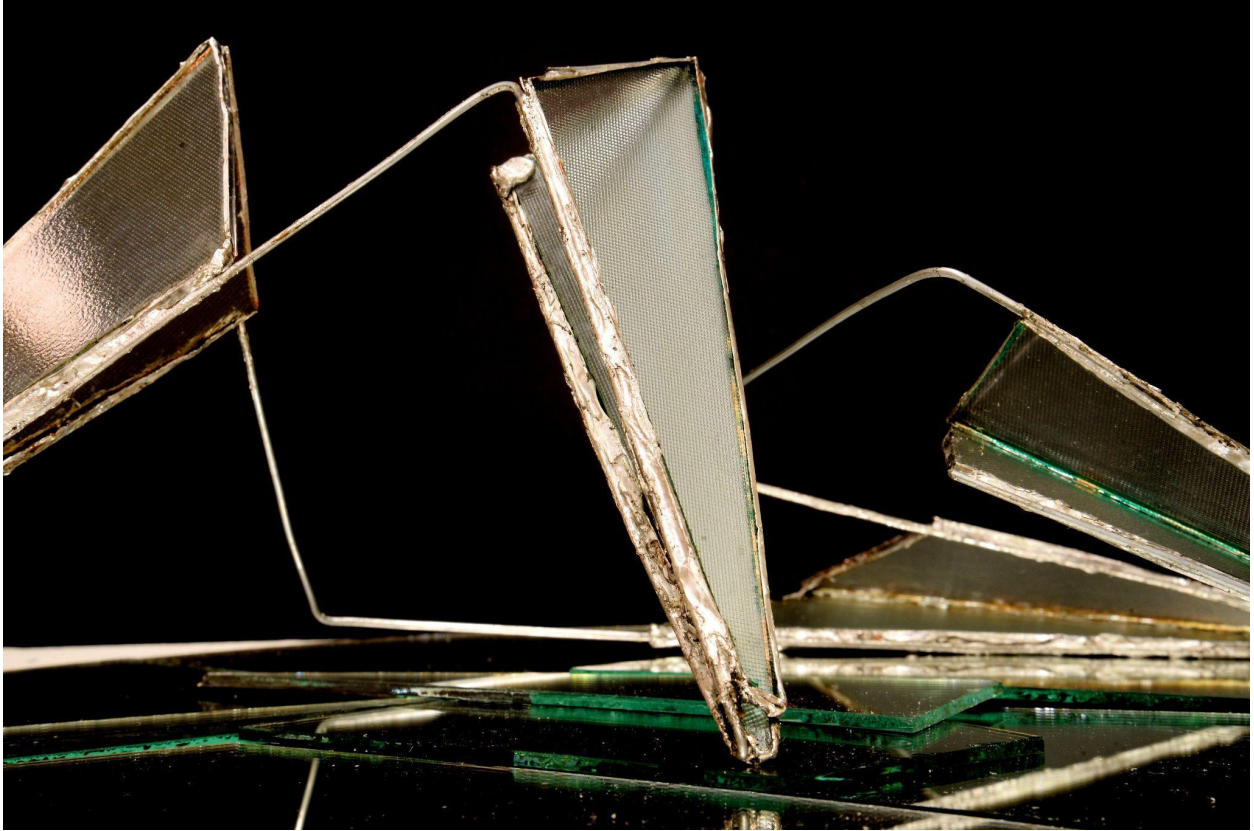

Figura 2. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Nave Central. Pasaje Dardo Rocha.
Detalle (Primerísimo primer plano). Escultura de vidrio y metal. 42 cm x 30 cm x 20 cm.

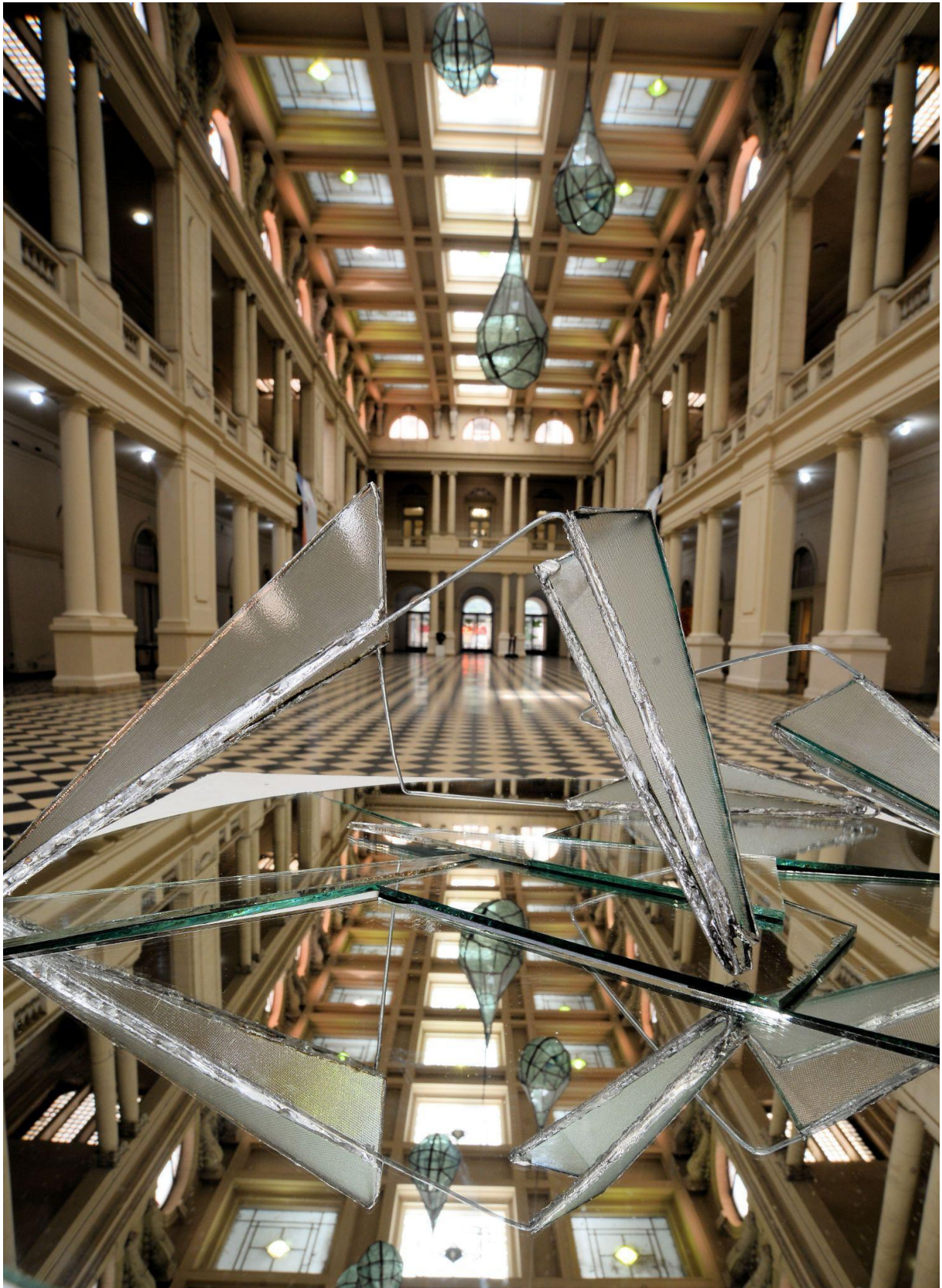

Figura 3. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Nave Central. Pasaje Dardo Rocha.
Detalle. Escultura de vidrio y metal. 42 cm x 30 cm x 20 cm.

Figura 4. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Nave Central. Pasaje Dardo Rocha. Emplazamiento en contexto. Escultura de vidrio y metal. 42 cm x 30 cm x 20 cm.

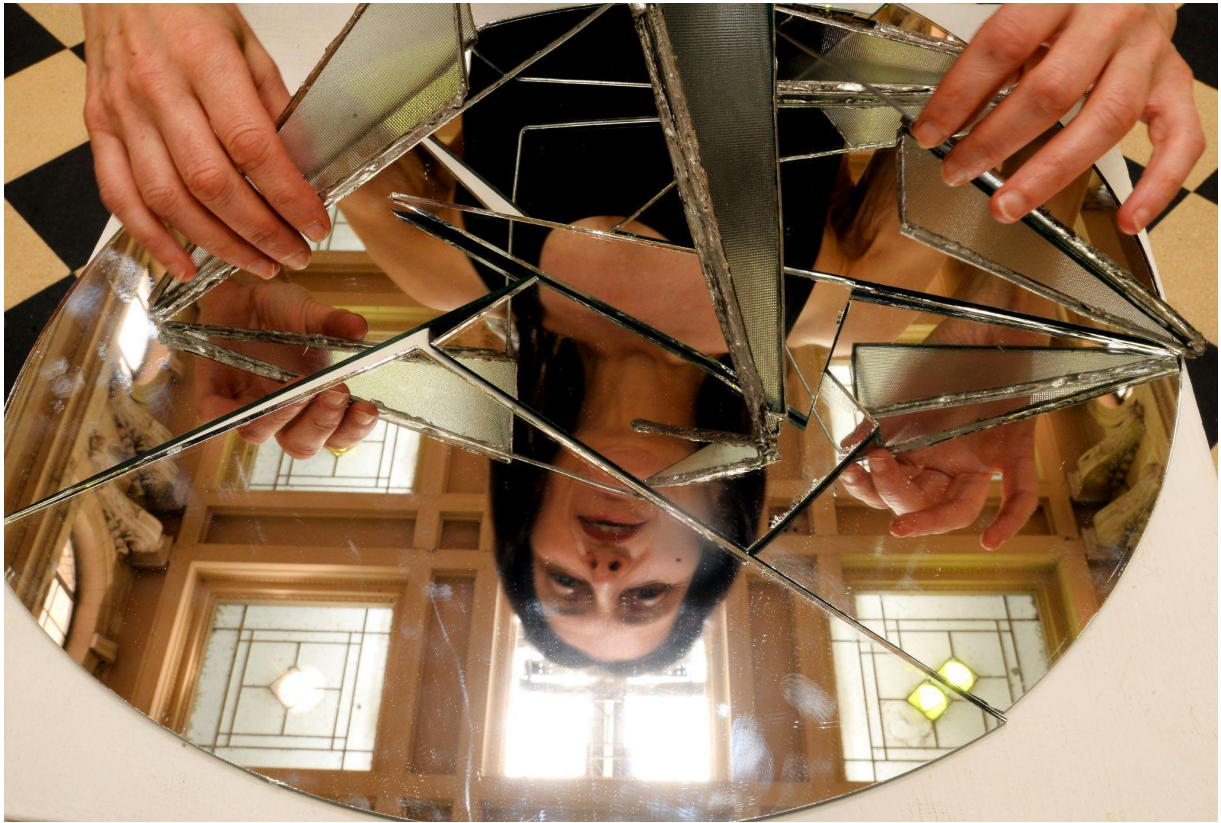

Figura 5. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Nave Central. Pasaje Dardo Rocha. Armado. Escultura de vidrio y metal. 42 cm x 30 cm x 20 cm.

Anexos

Narraciones sin contar

Figura 1. *Sed* (2022). Maria Claudia Sosa. Terraza

Figura 2. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Terraza.

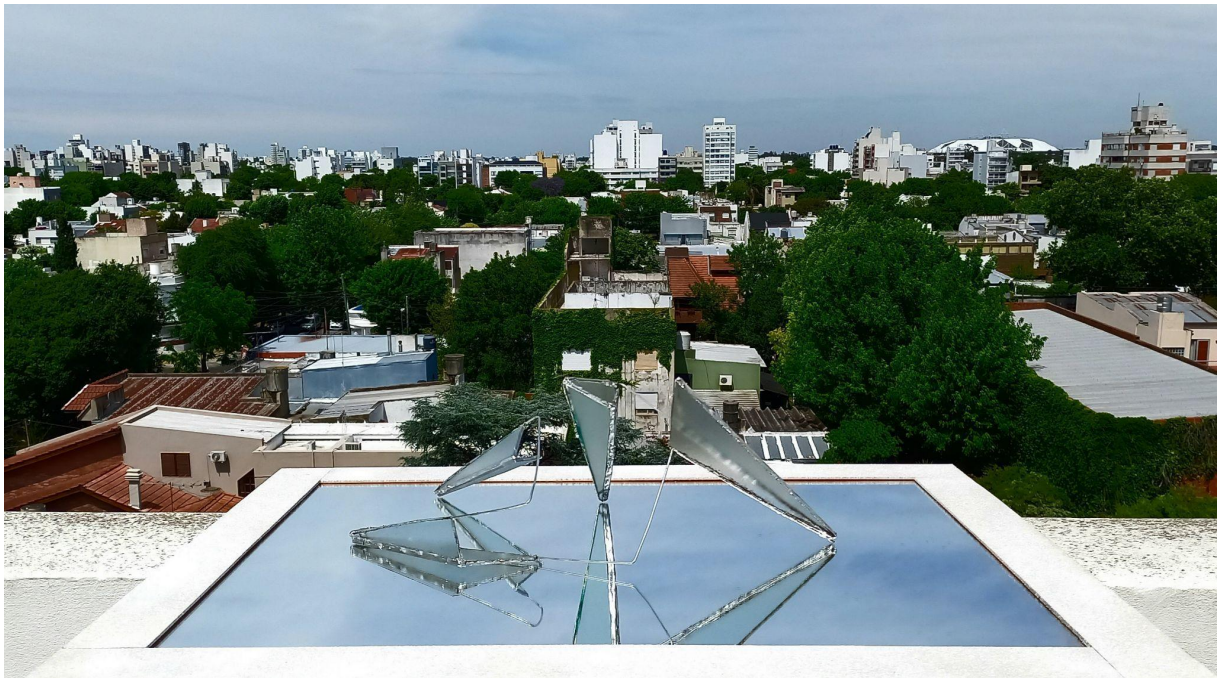

Figura 3. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Terraza.

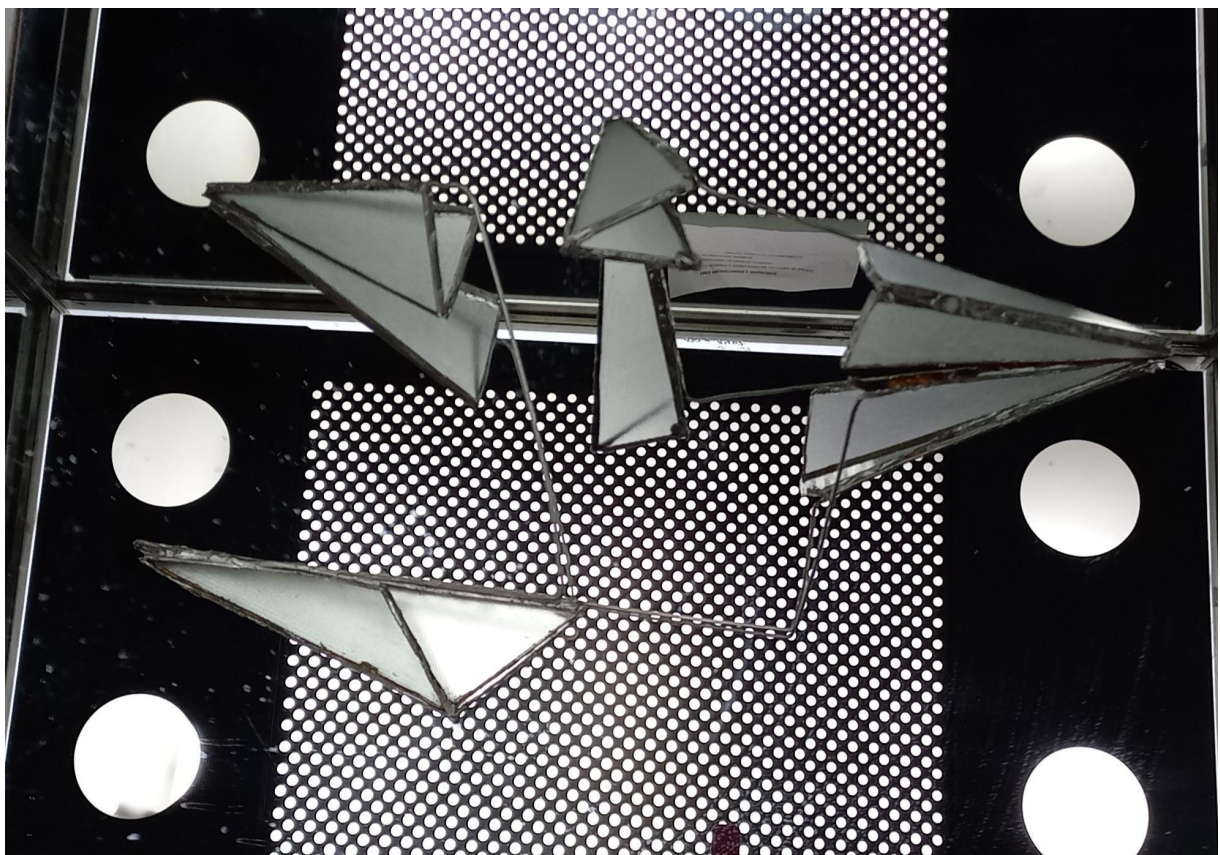

Figura 4. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Ascensor.

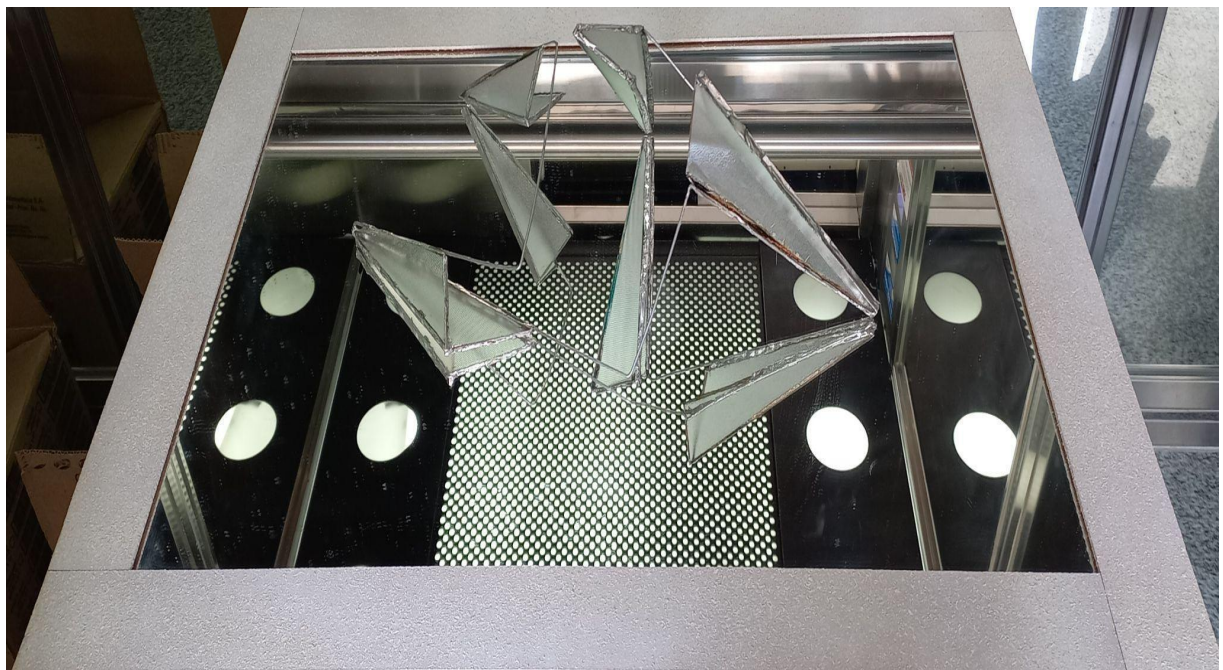

Figura 5. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Ascensor.

Figura 6. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Ascensor.

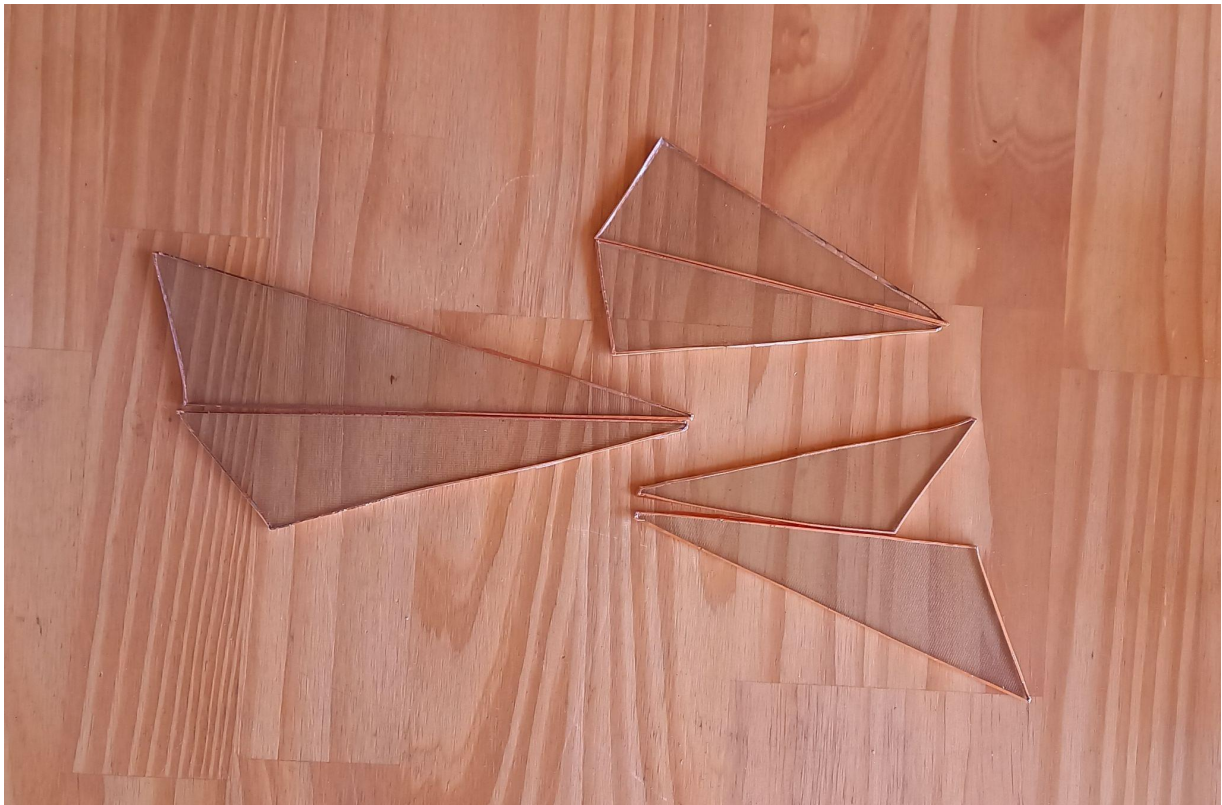

Figura 7. *Sed* (2022) Maria Claudia Sosa. Procedimiento de encintado.

Figura 8. *Sed* (2022), Maria Claudia Sosa. Proceso de la obra. Soldadura con estaño.