

Título: Corte Poético.

Una reflexión sobre la producción colectiva audiovisual Artistas Varias AA/VV Año 2018.

Autoras:

Ana Otondo Wulff. Facultad de Artes, Universidad Nacional de la Plata. IPEAL. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza en Arte. Argentina

Profesora Titular Cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas I y II.

anitaotondowulff@gmail.com

Florencia Sanguinetti. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. IPEAL. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza en Arte. Argentina

Profesora Adjunta Cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas I y II.

florencia_sanguinetti@yahoo.com.ar

Resumen

Esta publicación propone un análisis tanto formal como conceptual, de una pieza gráfica audiovisual realizada colectivamente que se va construyendo a partir de fragmentos, del corte y selección de nombres y títulos de obras de artistas latinoamericanas, cuya combinación aleatoria, propone una suerte de poesía visual en movimiento, mezclando de manera poética a mujeres de diferentes generaciones que, desde sus recorridos, orientaciones disciplinares, resultan nutrientes de nuestro trabajo permitiéndonos poner en imágenes algunos de los conceptos que son parte de las experiencias de clase desde una perspectiva de género. El análisis será sobre una obra/homenaje realizada a un grupo de artistas visuales argentinas y Latinoamericanas, pensando en una posible selección, un recorte, en aquellas que consideramos referentes significativas en diferentes momentos de nuestra historia reciente y entre las que encontramos ciertas filiaciones.

De este modo revalorizando el lugar de la mujer en la escena contemporánea. La decisión de tomar artistas mujeres y latinoamericanas se constituyó como una apuesta a construir conocimiento situado y con perspectiva de género, comprometido con nuestra época, atento a poner en superficie el trabajo de diferentes autoras que a partir de su obra problematizan el lugar de la mujer en este campo.

La misma fue realizada por el equipo de docentes de la Cátedra Procedimientos de las Artes Plásticas I y II perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en el año 2018.

Palabras clave: ARTE- ENSEÑANZA -GÉNERO-POÉTICA-PRODUCCIÓN

Abstract en inglés

Poetic Court.

A reflection on the collective audiovisual production *Artistas Varias AA / VV* Year 2018.

This publication proposes both a formal and conceptual analysis of an audiovisual graphic piece made collectively from the cutting and selection of names and titles of works by Latin American artists, whose random combination proposes a kind of visual poetry in motion. The analysis will be about a work / tribute made to a group of Argentine and Latin American visual artists, thinking about a possible selection, a cut, in those that we consider significant references at different times in our recent history and among which we find certain affiliations.

The work consists of an audiovisual piece that is built with fragments of titles of productions and names of the artists, poetically combining women of different generations who, from their journeys, disciplinary orientations, are nutrients of our work allowing us to put in images some of the concepts that are part of the class experiences from a gender perspective. Revaluing the place of women in the contemporary scene. The decision to make female and Latin American artists was constituted as a bet to build situated knowledge and with a gender perspective, committed to our time, attentive to putting on the surface the work of different authors who, based on their work, problematize the place of women in this field.

It was carried out by the teaching team of the Plastic Arts Procedures Chair belonging to the Faculty of Arts of the National University of La Plata, Argentina, in 2018.

Keywords: ART- TEACHING -GENDER-POETRY-PRODUCTION

El trabajo al que hacemos referencia en este escrito fue presentado en la muestra anual de las cátedras pertenecientes al Departamento de Artes Plásticas de nuestra institución, realizada en el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. El carácter efímero de la instancia en que fue mostrada por única vez la convierte en una obra casi inédita, cuya persistencia pretendemos fijar y expandir desde su conceptualización, analizando el registro y proceso que le dio forma.

Tomamos esta obra como encuentro y metáfora de problemas que nos ocupan en nuestro quehacer docente, tales como el vínculo docente-productor, el trabajo colectivo, los procedimientos como estrategia poética en la construcción de imágenes y el lugar de la mujer en el arte contemporáneo latinoamericano.

Nos interesa otorgar un marco conceptual a esta obra desde nuestro lugar de mujeres, docentes, artistas y también como forma de poner de manifiesto una mirada con perspectiva de género, comprometida con nuestra época.

A su vez, esta pieza, anticipa otros proyectos en desarrollo actualmente y deja ver un modo de trabajo que nos resulta propio, desde nuestros comienzos como cátedra en el año 2006. Pensar

colectivamente, dimensionar la palabra, activar las formas, investigar sobre nuestra disciplina, y abrir los límites del aula, hoy reconfigurada, pero que siempre pensamos abierta y permeable.

Proponemos un recorrido enlazando estos puntos en los que haremos foco, en diálogo con un desarrollo de otras producciones que hemos llevado adelante con la cátedra, en tareas de investigación y extensión en el marco de la Universidad pública a la cual pertenecemos.

La cátedra a la que hacemos referencia en el trabajo y de la cual somos parte como Titular y Adjunta fue creada a partir de la última reforma de los planes de estudio en el año 2006 destinada a las carreras de grado del Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas (primer año) e Historia de las Artes Visuales (segundo año), a su vez posee un segundo nivel para estudiantes de Historia del Arte.

En principio uno de los ejes de dicha reforma contempla los cambios de paradigma dentro de la enseñanza del arte. Partiendo de estos conceptos es que nuestra materia denominada Procedimientos de las Artes Plásticas, propone un abordaje en donde los alumnos puedan trabajar, desde diferentes producciones, las problemáticas de la interdisciplina en función de los actuales desarrollos del campo. De este modo es que nos encontramos ante una continua formación y transformación del concepto de arte que nos permite transitar nuevos territorios y nos posibilita experimentar diversas formas de abordar las problemáticas propias de la enseñanza de las artes visuales. En torno a estas nociones, podemos reconocer nuevas visualidades y subjetividades, que dan cuenta de la riqueza simbólica del arte y articular estrategias para los trabajos específicos en el taller. La enseñanza del arte en el nivel universitario demanda el desafío de reestructurar nuestras propias prácticas, no solo en la organización de los contenidos obligatorios, sino en los recursos didácticos, la dinámica de los trabajos de producción y en las propuestas pedagógicas.

A partir de estas ideas elaboramos producciones que involucran a la totalidad de las/os estudiantes como así también al equipo docente, pensando en las formas y posibilidades que puede adquirir el trabajo colectivo. En palabras de Nicolas Bourriaud en su libro *Estética Relacional* (p23.2006) nos dice:

...la forma toma consistencia, y adquiere una existencia real, sólo cuando pone en juego las interacciones humanas; la forma de una obra de arte nace de la negociación con lo inteligible. A través de ella, el artista entabla un diálogo. La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito.”

Articular las producciones de toda/os, estudiantes y docentes en un trabajo común es una tarea que entendemos nos permite sintetizar contenidos que se trabajan en cada uno de los talleres organizados por disciplina, activando el rol de docente – productor/a, y motorizando la extensión de nuestros trabajos de cátedra a la comunidad en su conjunto.

En este sentido la interacción e implicancia del trabajo con otras/os es una metodología que implementamos también como una redefinición del lugar de artista, comprendido como un sujeto capaz de transformar y activar la realidad desde una perspectiva social. Dentro de nuestra práctica docente, articulamos la producción de obra como parte fundante en las redefiniciones hacia adentro del aula/taller, atentas a las mutaciones y desbordes disciplinares no sólo desde una cuestión teórica sino desde la misma experiencia artística. Invitamos artistas para que hablen de su trabajo, trabajamos y analizamos nuestras propias obras, ponemos en diálogo producciones contemporáneas como potenciales filiaciones con los trabajos de los/as estudiantes, invitándolos a conocer e indagar en sus propias experiencias.

Otro de los rasgos en los que reconocemos nuestro hacer es en la permanente referencia a la obra de artistas mujeres, tomada casi como una responsabilidad de compartir y expandir experiencias de artistas que ocupan la escena contemporánea, en contraste con una mirada sesgada tendiente a velar o no nombrar por años el trabajo de las mujeres en el campo del arte.

La obra que proponemos analizar entonces, desde su propuesta conceptual, parte de una cuestión de género en relación a la selección de artistas mujeres acorde a esta mirada ideológica que nos identifica y emerge visualmente desde la palabra y los procedimientos como estrategias poéticas. Surge de la necesidad de visibilizar, de poner en palabras, y en imágenes el valioso aporte realizado por mujeres artistas de diferentes épocas que han sido silenciadas, ocultadas de los circuitos tradicionales y ámbitos institucionales, tanto sociales como culturales. Nuestro recorte se basa en Argentina y Latinoamérica como lugar de pertenencia.

La idea de la obra nace a partir de realizar un ejercicio colectivo, tanto para las/os estudiantes como para el equipo de docentes, que consistía en mencionar 10 artistas mujeres o en su defecto el nombre de alguna obra [Fig. 1] realizada por alguna artista mujer, algunas/os pudieron mencionar sólo cinco, el resto una o dos o directamente ninguna. Con lo cual, como mujeres, artistas, docentes, se nos presentaban nuevos interrogantes y la posibilidad de ir modificando, interviniendo, y revirtiendo esta situación desde nuestro hacer cotidiano, desde la cátedra que recibe año a año aproximadamente entre 600/700 estudiantes.

El desafío fue traer a nuestra memoria las primeras obras y/o artistas que nos surgieran como referencia, sin importar su trayectoria o disciplina, como una manera también de nombrarnos. Escribir sus nombres y los títulos de alguna de sus obras o proyectos, diez nombres y diez obras, siendo 27 docentes realizamos la selección de 270 artistas y 270 obras. Al encontrarnos con todo el alfabeto visual generado aparecieron nuevas operaciones posibles para las que necesitábamos buscar un determinado ordenamiento para que tome forma, para que las palabras ocupen el espacio de una manera diferente de la habitual, que se mezclen, que se crucen, que se yuxtapongan, que puedan tener infinidad de lecturas y recomposiciones posibles, que por momentos la tipografía sea fondo, textura, trama y por otros sea figura.

El movimiento generado por las múltiples lecturas posibles sumado a un factor determinante que fue el tiempo y el ritmo impreso, en cada nueva palabra/gesto que aparece determinó una estructura flexible. La palabra, el gesto, los llenos y vacíos, el silencio, lo no dicho son componentes esenciales en esta producción visual.

Los cortes de cada nombre o título de obra, y su agrupamiento aleatorio fueron construyendo cuadro por cuadro una animación poética, anulando distancias generacionales y activando un presente simultáneo entre las artistas que fueron seleccionadas, palabras, gestos, nombres, presencias, convivieron en un mismo espacio y tiempo, permitiendo esta mirada del tiempo como variable que posibilite el cambio y la transformación en el transcurrir de la obra.

Pusimos en juego el corte, collage analógico, y registro fotográfico para componer una obra colectiva con perspectiva de género. Esta decisión, en palabras de Horacio Zabala “*poético técnica*” que es el collage, surge a partir de la selección, el recorte, de diversos nombres/palabras incorporados como materialidad propia de la obra que a su vez con un determinado ordenamiento se convierten o reconfiguran en una poesía visual.

El collage material y el collage audiovisual a partir de los montajes y yuxtaposiciones es un recurso que experimentamos como trabajo colectivo anteriormente en Paisaje 2013, un video-animación (ver aquí <https://youtu.be/ULgd6d8EcOo>) que realizamos con el conjunto de los/as estudiantes como práctico final, realizando intervenciones sobre módulos de papel que luego fueron registrándose fotográficamente para componer el video y que nos sirvió de base para pensar estrategias en el trabajo que nos ocupa.

Las operaciones dadas en el tránsito de ambos proyectos nos invitan a ensayar una matriz de producción compartida, que articula un recorrido que pasa por el papel impreso, como soporte, la fotografía, un posterior montaje y que se manifiesta en la duración en que la obra finalmente transcurre, como un modo de acción que venimos llevando a cabo en las diferentes propuestas, como estrategia para darle forma a los proyectos colectivos. El módulo, la repetición y la combinación aleatoria o no, se suceden como un fluir configurando espacial y temporalmente las obras, permitiendo otorgar a las mismas la idea de un continuo.

Cada cuadro o espacio se manifiesta como la captura de un momento que podría sembrar nuevos, o accionarse junto a otros, con la idea de sucesión de expresiones mínimas construidas por intervenciones individuales y potenciadas en el conjunto. Este trabajo nos sirve de plataforma para pensarnos hoy, como mujeres artistas, como docentes, en nuestro hacer diario y también para desenmarañar dentro del mismo componentes que alojan trabajos en los que estamos investigando actualmente.

Resulta significativo tomar distancia a la hora de reflexionar sobre el proceso que implicó la realización de esta pieza audiovisual en 2018, y retomar la esencia de su marca política en nuestro actual proyecto sobre género y artes visuales llamado “*Fuera de Registro*” en el que sistematizamos y visibilizamos una selección acotada de artistas argentinas, en este caso, a partir de sus palabras, sus

imágenes y pensamientos. A su vez pudimos extraer de su impronta poética otro de los proyectos sobre el que nos encontramos investigando en relación al desarrollo de una imagen propia y las formas en que la misma comienza a configurarse con estrategias vinculadas a los procedimientos sobre los que se activan los materiales y criterios compositivos que entran en juego a la hora de producir una imagen.

Dimensiona además cuestiones acerca de lo propio como la manifestación de experiencias realizadas con otras/os, trabajando desde lo relacional, lo vincular, los entramados de relaciones posibles que se ejercen a la hora de retroalimentarse con las/os otras/os, fortaleciendo una modalidad muy presente en las formas actuales del arte y que nos resulta necesario activar con nuestros/as estudiantes desde el comienzo de sus carreras. En este sentido consideramos pertinente hacernos eco de los conceptos utilizados por Kekena Corvalán sobre las prácticas artísticas contemporáneas:

En las prácticas artísticas el concepto de obra como de creador se disuelven sea por la deconstrucción de los objetos hacia la construcción de territorialidades como por la disolución de la autoría individual en pos de la tensión singular- enunciación colectiva. (P 66-67 Curaduría Afectiva).

De este modo tomamos lo colectivo como forma de trabajo y las formas de los trabajos colectivos, como dos caras de un proceso al que podemos acceder desde cualquiera de sus extremos, en una relación de ida y vuelta dialéctica entre práctica y teoría.

Así pensamos en la experiencia video AA VV como una aproximación de asociaciones entre las referencias que cada una/o de las/os participantes encontró como significativa, dando cuenta con este cuerpo de palabras de algún modo de nuestro cuerpo colectivo teórico como cátedra, en relación al recorte y selección situada de las artistas, y en la forma de mostrarlas también como señal de diversidades , diferentes tipografías y tamaños moviéndose y fijándose en juegos poéticos capturados por la cámara. Aún sin anticipar que el trabajo surge del encuentro de miradas de múltiples artistas; visualmente se configura como una trama o tejido colectivo en movimiento, desplazando la idea de autoría y de obra original por la experiencia en sí.

Nos interesa pensar en la forma que otorgamos a este trabajo también como una forma de pensar compositivamente en las imágenes, en sus bordes y en el lugar del/la otro/a para su interpretación, desde un rol activo, de alguna manera, podemos decir que la proponemos como una investigación abierta sobre cada uno de los fragmentos o fotogramas que componen la pieza, que por un lado da cuenta de un movimiento, pero que también nos invita a detenernos en sus partes. Nos sirve además para pensar las imágenes fuera de un marco y analizar modos de componer trascendiendo estructuras pre establecidas, pensando en vacíos o pregnancias no como problemas sino como interrogantes que sitúan la composición como un proceso fluido.

Analizar este trabajo luego de tres años de su realización nos sitúa desde una perspectiva que lo involucra en un nuevo contexto, en el que los videos, audiovisuales y pantallas compartidas se han convertido en una forma habitual del aula y en material disponible para acceder a clases o contenidos,

con la posibilidad de multiplicarse, pausar, volver atrás, diferente a como lo pensábamos en año 2018 cuando fue realizado y presentado por primera y única vez, con una impronta más cercana a una experiencia para compartir con un público asistente a una exposición que como material para circular digitalmente, o para volver desde una nueva investigación.

Nos preguntamos hoy ¿cuál es la obra? Y ensayamos posibles respuestas o aproximaciones: tal vez fue la exhibida en un contexto en el que pretendíamos señalar lo femenino y la lucha de las mujeres, anticipando algunas de las conquistas de derechos sucedidas después, en una ciudad que alojó posteriormente en el año 2019 el 34° Encuentro Nacional de Mujeres sucedido en La Plata recibiendo en nuestras calles a infinidad de mujeres y disidencias de diferentes lugares del país, y de Latinoamérica en un contexto que se preparaba para sustanciar legalmente luchas por reivindicaciones históricas. O tal vez sea la reunión colectiva entre docentes, en una acción de pensamiento materializada poéticamente, también tomando una bandera que se puso de manifiesto en muchas instancias del aula/taller de nuestra cátedra, en el que las luchas de género se hicieron estampas, instalaciones, acciones plásticas en diferentes formatos, como trabajos y experiencias de estudiantes alojadas en el seno de la universidad pública. O tal vez la obra sean sus partes, y la exploración de cada nombre y cada obra, reunir en segundos a Ana Gallardo, Graciela Sacco, y Raquel Forner, pensar sus trabajos, constelar sus contextos [Fig. 2] Y tal vez lo que nos interese hoy es volver a poner ese material como disponible, registros fotográficos como fichas de una biblioteca, de un archivo en un cajón mezclado que volvemos a abrir y redescubrir cada vez. ¿De cuantas otras formas podría armarse este conjunto?

Sin dudas estas son preguntas que construyen la obra desde diferentes lugares y que la colocan como algo en permanente movimiento, habilita también pensar en los espectadores como formadores de la misma. Es decir, no es solamente una obra surgida de lo vincular, sino que su abordaje termina de construirse con quienes se aproximan a ella, inclusive se convierte en un propio desafío y una invitación a activar la mirada sobre artistas no conocidas si nos pensamos también como espectadoras mirando este proyecto a la distancia, atentas/os a cuáles de los nombres u obras resuenan a la hora de analizar la producción, instalando un nuevo recorte sobre lo realizado colectivamente. [Fig. 3]

La continuidad latente o posible en AAVV da cuenta de un proceso, que vincula disciplinas, tiempos y espacios en expresiones que mutan de soporte, explorando las potencialidades del trabajo colectivo y hablando también de un posicionamiento frente a la actualidad de las formas visuales desde una perspectiva de género.

Bibliografía:

Fernando G Delgado y Juan Carlos Romero (compiladores). *Poesía Visual Argentina*. Ciudad: Buenos Aires. Editorial: Vortice 1a ed. 2006

Horacio Zabala. *Marcel Duchamp y los restos del ready made*. Argentina. Editorial: Laborde 2004.

Kekena Corvalán. *Curaduría Afectiva*. Ciudad: La Plata. Editorial: Cariño 2021.

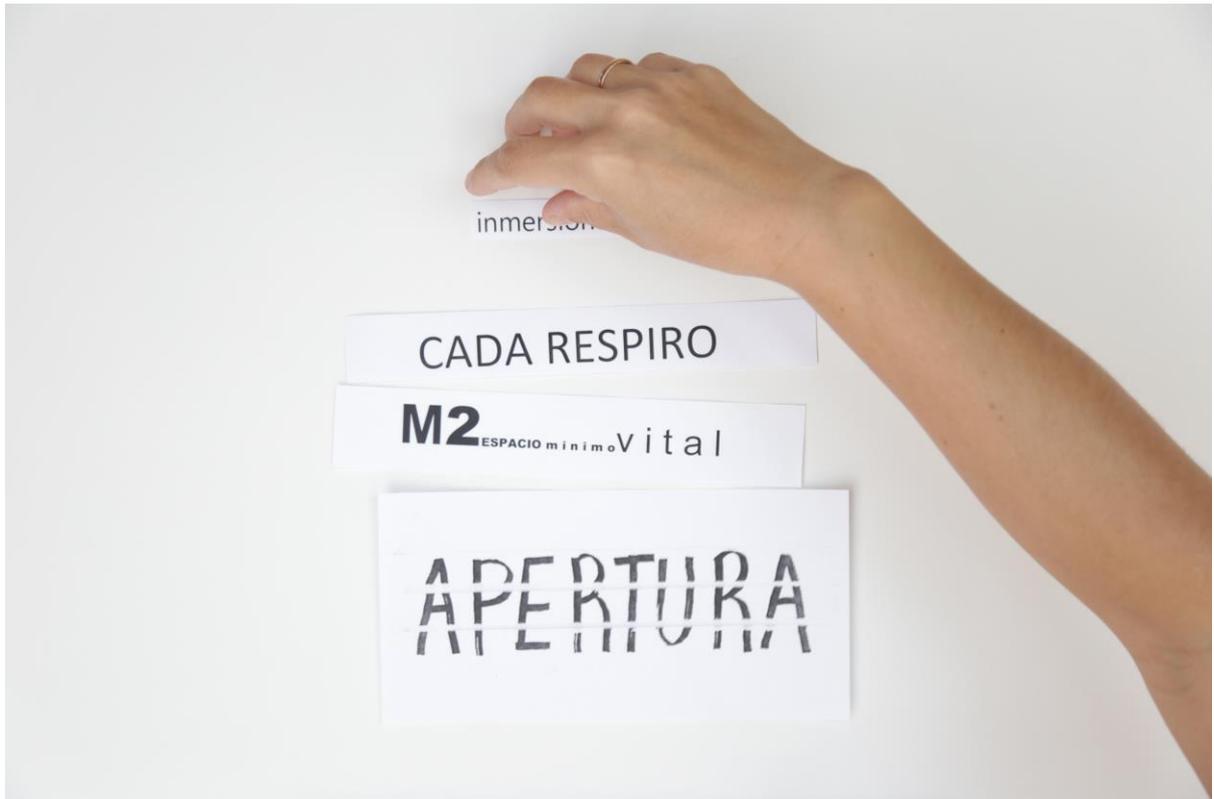
Nicolas Bourriaud. *Estética relacional*. Buenos Aires. Adriana Hidalgo editora. 2006

Video completo AA/VV Artistas Varias: <https://youtu.be/wUndu86QVvs>

i: @fueraregistro_

i: @procedimientosdelasartes

<http://procedimientosdelasartesfba.blogspot.com>

[Fig.1] Registro del proceso - AAVV- archivo de Procedimientos de las Artes Plásticas FDA-UNLP (2018)

[Fig. 2] Registro del proceso - AAVV- archivo de Procedimientos de las Artes Plásticas FDA-UNLP (2018)

[Fig. 3] Registro del proceso - AAVV- archivo de Procedimientos de las Artes Plásticas FDA-UNLP (2018)