

Título: Licenciatura en artes visuales con orientación en dibujo

Título y tema del trabajo: “Las Argentinas” “Icaro”

Datos de la estudiante:

Camila Saulys DNI:41140065 legajo: 74464/4 tel: 2213141015

Titular: Roberto Crespo

Fecha:5/12/2023

Proyecto para el mundo del trabajo: Ilustración, el dibujo aplicado

Creación de portfolio de carácter profesional

Uno de los intereses que moviliza este trabajo de graduación es el de profesionalizar mi práctica artística en la ilustración digital, así como pasar del estado de boceto o práctica, al estatus de obra.

Para abordar una ilustración digital en estas condiciones fue necesario el aprendizaje sobre ciertas cuestiones en tanto el manejo del software de dibujo, así como configuraciones técnicas para la impresión. Para poder comenzar tome un poema corto, ya que en general la ilustración suele acompañar un texto en el mundo editorial. Planteado desde el principio como objetivo a corto plazo, para garantizar su terminalidad abordé con Icaro el formato de fanzine, pensándolo para su exposición, o venta en ferias para poder practicar en relación al formato, el color, etc El storyboard fue realizado a mano alzada, el color y entintado de cada página en Photoshop y por último para el armado para impresión en Illustrator.

Proceso de trabajo/proyecto “Icaro”

A partir de lo indagado en el mundo de la ilustración, consideré pertinente empezar con un texto para acercarme a lo que en general sucede en el mundo editorial. Para ello decidí utilizar un poema de mi hermana (ver anexo 1). Su nombre, como el título lo indica, se inspira, o narra el mito de Ícaro desde una perspectiva diferente.

La historia original proviene de la mitología griega que aparece en las Metamorfosis de Ovidio. Ícaro y su padre Dédalo estaban encerrados en un laberinto, para escapar, Dédalo construyó alas con plumas y cera para ambos. Antes de volar, advirtió a Ícaro que no volara demasiado cerca del sol ni demasiado cerca del mar. Sin embargo, Ícaro, emocionado por el vuelo, desobedeció las instrucciones de su padre y voló demasiado alto. El calor del sol derritió la cera que sostenía sus alas, e Ícaro cayó al mar y se ahogó.

El poema escogido para este trabajo narra desde un punto de vista distinto al de los dos personajes antes mencionados, proporciona una tercera mirada sobre el deseo y la ambición humana, el protagonista es el narrador, quien decide cuidarse, antes que destruirse, como lo hizo Icaro, por ir a buscar lo que anhela.

En este sentido lo que busco con las ilustraciones es contar una historia distinta, la cuarta posición por así decirlo. En la narrativa está presente el preservarse por sobre otra cosa, preservar la mente y el cuerpo, cuidarse. Aunque sigue habiendo

una lucha interna en la mente del personaje, que se refleja en los dibujos en su corporalidad. Mediante la gestualidad de los cuerpos decidí representar las dolencias mentales o psicológicas que el cuerpo somatiza.

Tanto el texto como sus dibujos son y tocan temas contemporáneos. Años atrás Foucault (1986) consideraba que las instituciones tales como la escuela, la prisión, los hospitales ejercen la violencia para el control sobre los cuerpos físicos, en su teoría sobre la sociedad disciplinaria dichas instituciones, para formarnos (o deformarnos), utilizan su poder en función del programa de la producción, mediante el control de la ,demográfico, y la vigilancia. Aunque el poder está fuera, se trata de un agente externo, otro distinto al sujeto sobre el que se ejerce dicho poder.

Hoy tomando al filósofo Coreano Byung Chul Han (2017), quien sigue la línea de Foucault, plantea un cambio en la forma en la que se presenta la violencia en la sociedad contemporánea. Sostiene que nos encontramos inmersos en la sociedad de la positividad en la que el cambio radica en la internalización de la violencia, es decir ya no existe un agente externo, ahora dicha violencia la ejerce el sujeto contra sí mismo. De aquí que los problemas de época sean mentales tales como la depresión, ansiedad, etc. De esta manera el sujeto contemporáneo, no necesita ser castigado, se castiga a sí mismo porque la violencia es ejercida mediante otros mecanismos, ya no por las instituciones, sino de una forma subjetiva. La sociedad de la que habla Han, es la de un sujeto que no necesita que lo exploten, se auto explota. Porque el imperativo es el que todo se puede y es ahí donde parar, priorizarse a unx mismx por sobre las propias expectativas y deseos, decidir no ir a tocar el sol, constituye una respuesta política ante los malestares de nuestra época. Por otro lado, la sociedad de la positividad cancela al otro, no lo deja mostrarse en sus dolencias, sus malestares, por simular una libertad de hacer, de desear, de ir hacia. De manera que también en la narrativa de las imágenes planteadas en Icaro, que encontremos un otro que nos ayude, es una salida a las dinámicas sociales de nuestra sociedad capitalista, entendiendo que nadie se salva solo.

En cuanto a las figuraciones busque que sean simples, evitando la copia del natural para lograr una síntesis de representación, apelando a lo sensorial, desde lo táctil, para transmitir ese peso sobre los hombros, las contracturas, que causan los imperativos sociales de la sociedad actual.

En la construcción de personajes me interesaba particularmente que no sean de un género definido evitando los binarismos. No está clara la edad, sus colores no tienen una relación directa con naturalismos miméticos. Se construye una realidad paralela, en la que nos resulta más fácil sentirnos identificados desde lo emocional. Una vez finalizado el proyecto de Icaro, siguiendo en la línea de la ilustración de carácter profesional para generar un portfolio de artista, decidí comenzar con un proyecto de tipo “concept art”.

Argenta/ el héroe es colectivo/ Las Argentinas

Antecedentes:

Los antecedentes se encuentran en algunas producciones audiovisuales de la cultura oriental así como Akira (Ôtomo, 1988), Ghost in the Shell (Oshii, 1995), por un lado y las películas de Studio Ghibli o Tokyo Godfathers (Kon, Furuya, 2003). Desde el inicio del trabajo me interesó trabajar con el cyberpunk. Género que comparten las dos primeras producciones, contienen una estética y una forma de entender el mundo que se enmarca dentro de la ciencia ficción. Uniendo sociología y tecnología en un futuro distópico en el que la interacción entre humanos y máquinas es inseparable, ocupando cada vez más espacios en nuestra vida, reflejo del pensamiento posmoderno. Con la muerte de las grandes narrativas históricas, se creyó por un tiempo en una redención mediante la tecnología, que viene a salvarnos de los problemas de la humanidad tales como la desigualdad, pobreza, el hambre, las enfermedades, crisis climática, falta de representación política, etc. Vemos cómo en estas producciones audiovisuales ese futuro deseado está muy lejos de la realidad. Este género muestra claramente el contraste entre un mundo destrozado por catástrofes naturales, guerras, el avance sobre la naturaleza del capitalismo, con una sociedad que vive en condiciones infrahumanas, en una ciudad hiper productiva con avances tecnológicos que muy lejos se encuentran de mejorar la calidad de vida. (Cómo pensamos la tecnología, constituye una marca de época)

Esto se refleja muy bien en Akira, aquí el mundo se torna hiper violento. Vemos constantemente el nivel de violencia institucional que sufren los personajes, siendo olvidados por la sociedad, el clima de violencia generalizado y de estallido social

nos muestra una cara de la sociedad capitalista que en las narrativas de los centros hegemónicos hollywoodenses no solemos encontrar.

En general lo que más me interesa de las producciones japonesas, es como abordan lo social, a través de su representación podemos entender su forma de estar en el mundo.

Con un enfoque diferente a los antes mencionados, en una película de estudio ghibli, podemos también no solo ver el paisaje en el que están inmersos los personajes cerca del mar de tipo montañoso, sino sus costumbres, que prendas usan, su forma de cocinar, la manera en la que se relacionan.

Entre tantas cosas su lenguaje no verbal, es mucho más sutil que el argentino, al ver alguna de esas películas pude notar como pasó por alto para mis ojos occidentales ciertas miradas cómplices que explicaban el desenlace de dicha película, que la primera vez que la vi no había comprendido. Su forma de entender la infancia, es muy diferente a la que tenemos en nuestro país, los niños en estas películas se encargan de las tareas del hogar y de sus horarios y responsabilidades de la misma manera que lo haría un adulto.

Algo similar sucede con las costumbres estadounidenses, aunque estas por estar ampliamente difundidas en nuestra cultura occidental por Hollywood, televisión, las plataformas de streaming, etc. conocemos al detalle. Sabemos su forma de entender el mundo, de relacionarse, como son sus escuelas, sus bares, sus hospitales, sabemos cómo conciben la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, sabemos mucho de su cultura, ¿Pero de la nuestra? ¿La cultura argentina se ve reflejada de la misma manera en sus producciones visuales que las estadounidenses o las japonesas?

En esta segunda parte del trabajo de graduación busco indagar en las costumbres argentinas desde lo cotidiano. Considero que la construcción de un universo visual local, emplazado en donde los pies pisan es una tarea obligada para el arte argentino, mirarnos con nuestros propios ojos, contarnos con nuestra voz, representarnos, es construirnos, construir nuestra cultura, subjetividad y el mundo en el que vivimos.

Argentina, un discurso situado:

Las producciones audiovisuales de consumo masivo suelen ser importadas. Estamos muy acostumbrados a consumir productos culturales provenientes de los centros hegemónicos de poder. La sociedad de la información en la que vivimos se constituye en un aparato en el que la construcción de la realidad opera de forma sutil, y paulatina, construimos mediante el bombardeo de productos extranjeros sus formas y modos.

Considero que nuestras representaciones no pueden ser importadas. Debemos como artistas y pensadores críticos poner un freno al flujo de imágenes con ideales importados, para promover la construcción de un imaginario propio, local, latinoamericano, situado, hecho por argentinos para argentinos.

En este sentido entiendo que un punto de partida es el pensar pensando, siguiendo a Kush (1976) quien propone indagar desde un aquí y ahora los puntos que más nos afectan, de esta manera considero imperiosa la necesidad de producción audiovisual argentina, para construir un destino común. Bautista (2014) también considera el volver a pensar, pero no desde el horizonte cultural de Europa sino desde lo negado, desde lo borrado por la modernidad europea y colonial, este pensar desde, implica el pensamiento crítico, rompiendo con lo obvio, lo socialmente instalado, con el sentido común, la doxa. Esto a su vez requiere pensarnos a nosotros mismos desde lo producido, lo heredado, resalta la importancia de la memoria y qué hacemos con las herencias culturales, como atraviesan nuestro presente y que lugar les daremos en un futuro.

De esta manera resulta fundamental contextualizar un discurso desde donde los pies pisan, representar cuestiones que hablan que cuentan una historia. En este sentido me interesé por tomar cosas de la vida cotidiana que pasan de ser percibidas pero que en conjunto repetidas en el tiempo hacen a la cultura, una forma de ser y estar en el mundo.

Los ojos, las manos, los gestos, las cosas hablan, nos cuentan una historia que si prestamos atención podemos leer. Poner en pausa por un momento el devenir, capturarlo para poder verlo, detenerse, y reflexionar, implica salir por un momento del sentido común, traer algunas cuestiones que damos por sentado a la luz para repensarlas.

Detrás del discurso y la forma de ser de la gente, del caminante de a pie se esconden años de historia, se ocultan discursos que nos son inculcados se meten en nuestro vocabulario, en la forma de actuar y de percibir la realidad , actuamos muchas veces en función de ellos. Capturar esos momentos darles lugar para ser pensados que se ordenen y respiren constituye una respuesta política al tiempo de la inmediatez y la producción. Contextualizar, para ver que ciertas formas de ser, no son universales, son situadas, forman parte de una cultura , conforman la realidad en su repetición y aprehensión,

¿Qué pasa si representamos estas cuestiones en personajes y lugares? ¿Qué pasa si los revisamos y pensamos un poco con ellos? ¿Qué pasa si nos reímos de nosotros mismos como argentinxs , como porteñxs, que estos personajes sean el vehículo para pensar lo obvio y develar secretos, desocultar verdades o crearlas.

Referencias

Bibliografía

- Foucault, Michel. (1986). *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI Editores. p. 86.
- Bautista S, Juan José. (2014). ¿Qué significa pensar desde América Latina?. Madrid: Akal.
- Kusch, Rodolfo. (1976). *Geocultura del hombre americano*, Buenos Aires, Fernando García Cambeiro: Fundacion Ross.
- Byung-Chul HAN. (2017). *La sociedad del cansancio*, Barcelona: Herder.

Obras

-Akira Committee Company Ltd. (Productora) Ôtomo, Katsuhiro. (Directores). (1988). *Akira* [Película] . Japón.

- Production I.G, Bandai Visual, Kōdansha y Manga Entertainment (Productora). Mamoru Oshii (Director).(1995).*Ghost in the Shell* [Película]. Japón.

- Madhouse (Productora).Satoshi Kon, Shōgo Furuya. (Directores). (2003).*Tokyo Godfathers* [Película]. Japón.

Anexos

Anexo 1

