

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas

Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:

“Materia Viva”

Tema:

“Afiche Artístico y Textiles”

Nombre y apellido: Carla Vecchia

DNI: 31039689

Leg.: 48848/8

Tel: 622714985

E-mail: carlavecchiajuarez@gmail.com

Profesora Titular: Lic. Guillermina Valent

Agosto 2022

Resumen

Este proyecto se propone reflexionar sobre el tema “Afiche artístico y textiles”. Para ello se presenta una producción plástica que consiste en cuatro afiches confeccionados en tela, en los cuales conviven diferentes palabras y oraciones significativas, en euskera y en castellano, manifestando e indagando así sobre mi condición de inmigrante latinoamericana en España desde el mestizaje de palabras, afiches y textiles.

Palabras clave

Afiche; textiles; materialidad; emplazamiento; troquelado

Fundamentación Inicial

Este trabajo indaga en torno al afiche artístico y los textiles. De esta manera se reflexiona sobre cómo la implementación de materiales particulares revisan las características que definen habitualmente, en este caso, al afiche artístico. Para reconocer lo mencionado anteriormente comenzamos enunciando algunas características y funciones del afiche.

Aproximaciones al afiche artístico

El afiche es un dispositivo de visualización versátil y dinámico, capaz de incorporar, tramar, construir y transmitir múltiples sentidos posibles sin modificar de manera radical la construcción material y el montaje que lo caracteriza. Si bien las condiciones sociales y materiales que en un primer momento dieron origen al afiche se vieron modificadas, es posible señalar que sus principales características, como lo son la reproducción masiva de copias, la interrelación de texto e imagen y el tamaño del pliego de papel, se han mantenido sin mayores transformaciones hasta la actualidad (Barragán, 2015, p. 36). El afiche se puede realizar con diversos procedimientos y formatos, entre estos en la actualidad se destaca el afiche producido por medio de tipos móviles, se hace de una manera rápida, se caracteriza por ser de lectura rápida y causar un fuerte impacto visual mediante el abordaje del texto como imagen.

Figura 1. Neike, Afiche producido por tipos móviles del proyecto sentimental sobre cultura popular y lenguaje, Chamamé, guaraní y payecitos varios, (2022)

Hacia los afiches textiles

Este proyecto propone desarrollar afiches realizados íntegramente en tela, tanto el soporte como la tipografía, y cosidos a máquina “generando una ruptura que interfiere en la expectativa social entre el tipo de obra y el material preestablecido por la tradición disciplinar, modificando un código de representación” (Ciafardo, 2020, pág. 95). De esta manera se alteran algunas de las características propias y habituales del afiche, debido a que no se utiliza papel y tinta para la impresión del texto, sino que en su lugar se confeccionan tipografías con tela cortadas a mano. El soporte deja de ser

papel y es reemplazado por lienzo. Lo que usualmente es impreso por una máquina, ahora es confeccionado a mano, y la máquina imprenta es reemplazada por una máquina de coser, sustituyendo su carácter múltiple por el de una pieza única. En línea con estos procesos nos interesa retomar la siguiente cita:

La reflexión poética que suscita esta pieza acerca a una producción artística. La dedicación puesta en esta labor para representar a un objeto tan seriado y ordinario, nos hace pensar en la mecanización de las tecnologías y en la masividad y la fugacidad de los productos que consumimos. A su vez, ese gesto manual puede resultar nostálgico, como una añoranza a los comienzos del diseño o un retorno romántico a la artesanía. (Ciafardo; Medina; Dillon y Arrieta, 2020, pág.117).

Atendiendo la cuestión de los tiempos que involucran las diferentes formas de producir los afiches, es posible diferenciar que el afiche tradicional que posee un tiempo mecanizado, masivo, rápido; mientras que el afiche textil, que plantea desarrollar este proyecto, necesita de un tiempo dedicado, casi meditativo. Además en el afiche textil se puede identificar ese gesto manual asociado con una práctica que para ser realizada apela al recorte de las telas y la costura con máquina de coser.

Otro aspecto que debemos mencionar es el emplazamiento de los afiches, que se suele realizar en el espacio público. En este sentido abordar la cuestión del espacio en este proyecto supone pensar en el contexto circundante propio para realizar los montajes, que son espacios constituidos por balcones y sogas de colgar la ropa que dan hacia la calle. En cuanto a este aspecto, los emplazamientos que se plantearon manteniendo el carácter callejero del afiche, activando las circulaciones y el acceso público a la imagen.

Antecedentes y referentes

Desde el año 2018 me encuentro en la ciudad San Sebastián, ubicada en el Norte de España. El habitar nuevas tierras influyó en la mirada y en la decisión de realizar el montaje del proyecto en balcones y en las sogas de la ropa, porque es un paisaje que me resulta significativo y muy característico de estas tierras que tiene relación con la actual situación político-social que atraviesa el país. Siguiendo con los antecedentes propios, este viaje derivó en la realización de talleres de costura , algunos impartidos

por el Gobierno para la inserción en el mercado laboral de la comunidad extranjera. Esta experiencia me dio la idea de trasladar la técnica de troquelado en papel a la tela, y comencé realizando tote bags para su posterior venta.

Figura 2. Carla Vecchia, “Tote Bags Encendidas”, (2020)

Figura 3. Carla Vecchia, “Collage en papel”, (2014)

Figura 4. Carla Vecchia, “Afiches Textiles”, (2021)

El trabajo con afiches textiles troquelados, como me interesa llamarlos, surge de una sucesión de curiosidades e intereses que he desarrollado a partir del Taller de Grabado y Arte Impreso (FDA-UNLP). Estos intereses se relacionan con la conexión y la producción con papel, que luego profundice en clases particulares con la artista argentina Gabriela Caregnato. De esta artista recupero como referente a la obra denominada “Las historias no tienen desperdicio” (2013) por su trabajo con el troquelado en papel como procedimiento artístico, y su búsqueda a través del papel como materialidad para construir obra.

También resultaron una referencia significativa las producciones tituladas “La Bodeguita” (2014) de la artista Celina Carelli que adquirí en el espacio cultural platense “La Bicicletería Creación Colectiva”. Se tratan de obras de arte en pequeño formato, realizadas en tela, con imágenes caladas en diferentes colores, cosidas a máquinas y muy fáciles de transportar. Dichas obras me permitieron establecer una inmediata relación y similitud entre el troquelado en papel y el troquelado en tela, siendo en ambos casos el mismo procedimiento pero con diferentes materialidades. En el troquelado en tela se sumaba como herramienta la máquina de coser.

Otra influencia que puedo nombrar es la del trabajo que realizó Néstor Basteretxea en la cripta de la Basílica de Aránzazu en el País Vasco. Se tratan de pinturas de grandes dimensiones, muy coloridas, vibrantes y abstractas que narran los siete días de la creación del mundo. Me pareció muy curiosa, irreverente y moderna por ser una pintura que vincula el carácter religioso y la abstracción.

Figura 5. Gabriela Caregnato, “Las Historias no tienen desperdicio”, troquelado en papel, montado en pvc espumado, (2013).

Figura 6. Celina Carelli, “La Bodeguita”, troquelado en tela y cosido a máquina, (2016).

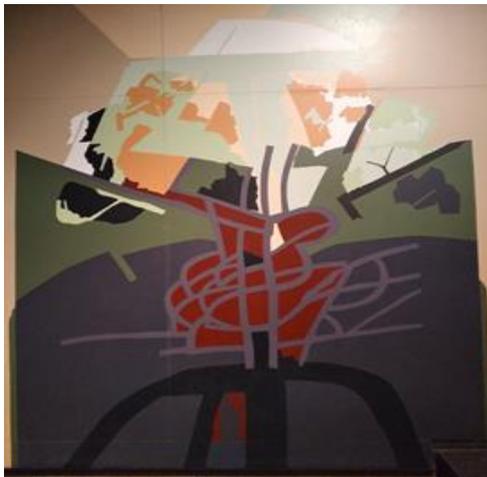

Figura 7. Néstor Basterretxea, “Pintura en la Cripta de la Basílica de Aranzazú”, (1955).

Desarrollos conceptuales de la realización

Desde que se comenzó con el proyecto la propuesta de producción plástica ha ido constituyéndose dinámicamente en las diferentes etapas de su proceso. Se planteó realizar cuatro afiches en tela de lienzo, con las medidas de 70 x 50 cm, en los cuales conviven diferentes palabras y oraciones significativas, en euskera y en castellano. Dichas oraciones manifiestan e indagan sobre mi condición de inmigrante latinoamericana en España mediante el mestizaje de palabras, afiches y textiles. Y reflejando desde la palabra la simbiosis entre dos lenguas estructuralmente muy diferentes, metáfora de la unión de dos mundos, generando frases simbióticas entre mi cultura de origen y mi cultura de adopción.

En cuanto al proceso de realización lo dividí en etapas para así organizar las diferentes instancias que atravesó la producción de los afiches textiles.

Etapas 1: Teñido de las telas con acrílicos en degradé.

Primeramente se mojó la tela por completo para que el acrílico no se adhiriera inmediatamente a la tela. Se trabajó sobre una mesa de vidrio, lo cual permite que la tela se encuentre constantemente húmeda. De este modo fue posible la utilización de rodillos, así como la dispersión de la pintura desde los extremos hasta el centro, generando el degradé tan característico de los afiches.

La elección de los colores fluorescentes o “colorinches”, se debe a una relación que establezco con la identidad popular de los afiches como los desarrollados por el proyecto Neike.

Etapas 2: Realización de tipografías.

La tipografía se dibujó con tiza blanca sobre tela negra, que luego fue recortada con tijera y dispuesta sobre las telas teñidas para posteriormente coserla a máquina.

Etapas 3: Emplazamientos y registros.

Este proyecto fue pensado para ser exhibido en las sogas para colgar la ropa de mi hogar que dan hacia la calle, fueron dispuestos de forma horizontal y colgados con broches. Otra posibilidad que se contempló fue la de proponer una comunicación e intervención en los balcones de los vecinos; así como también se planteó emplazarlos en el espacio público, reproduciendo una soga para colgar la ropa, un tender, siendo la calle el escenario de acción.

Para ampliar la difusión y circulación del presente proyecto se construyó una página web, mas concretamente en un formato portfolio, (<https://carlavecchiajuarez.wixsite.com/materiaviva>) donde se puede acceder a

información conceptual y procedimental, así como también al registro de producción del proyecto.

Figura 8. Carla Vecchia, “Me gusta el mate”,

afiche textil, (2022)

Figura 9. Carla Vecchia, “Fuego”, afiche textil, (2022)

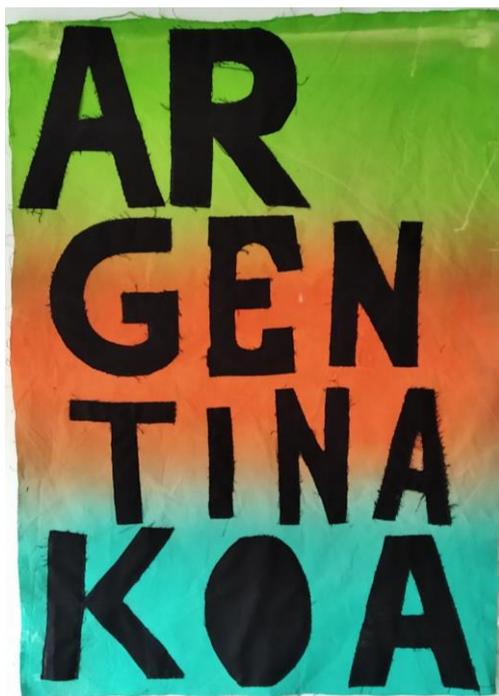

Figura 10. Carla Vecchia, “De Argentina”, afiche textil, (2022)

Figura 11. Carla Vecchia, “Soy Latina”, afiche textil, (2022)

Figura 12. Carla Vecchia, Afiches colgados en la soga de mi casa situada en el pueblo de Lezo, País Vasco, Norte de España, (2022)

Consideraciones Finales

Pintar, cortar, hilvanar, coser, mojar, colgar.

Este proyecto propone una nueva mirada, a través de la utilización de materiales textiles para reproducir, reconfigurar y repensar las características habituales del afiche desde una revisión conceptual y material sobre este tipo de dispositivo particular. En cuanto a la concepción de afiche retomamos las siguientes palabras de Grüner (2000):

(...) si bien el afiche de establece desde sus orígenes como un medio de comunicación unívoco y efectivo, representando y reproduciendo una visión de mundo vinculada a intereses específicos y circunscritos - sean comerciales, publicitarios o propagandísticos -, su apropiación desde la práctica artística lo transfigura en un dispositivo de visualización capaz de propiciar comunicación, densa y opaca, reconciliando su configuración material con la posibilidad de hacer ver y hacer hablar otras voces, dialogar con otros relatos, proyectar otros mundos. (Grüner, 2000, pág.111).

En este sentido el afiche como dispositivo artístico posibilitó revalorizar y resignificar su soporte/materialidad en relación con las lenguas, tanto la propia como la de adopción, que constituyen mi experiencia personal. El afiche como un modo de hacer dialogar culturas a través del mestizaje de dos lenguas estructuralmente diferentes y con materiales textiles sobre un mismo soporte fue indagado desde la singularidad de las y los elementos utilizados, tanto materiales como inmateriales, para producir sentido. Y para pensar mi entorno cotidiano, un lugar no tradicional de circulación de la producción artística, como un espacio de exhibición posible para que habiten un conjunto de afiches textiles inéditos.

Referencias bibliográficas

- Ciafardo, M.; Medina, P.; Dillon M. y Arrieta, C. (2020). “La Enseñanza del lenguaje Visual Bases para la Construcción de una propuesta alternativa“. Capítulo: ”La ampliación de los materiales en el arte actual“. Disponible en: <http://bibliofba.unlp.edu.ar/meran/opac-detail.pl?id1=23288#.YzUTzHbMLIU>
- Belén, P. S., Delle Donne, S., Leoni, D.B (2021). “La Dimensión Epistémica de la Imagen”. Capítulo 10: “La Dimensión epistémica del afiche artístico”. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/125769/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Grüner, E. (2000). “El arte, o la otra comunicación”, en Argentina. 7º Bienal de La Habana, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

Referencias de producciones artísticas

- Neike (2022) Afiche producido por tipos móviles del proyecto sentimental sobre cultura popular y lenguaje. Chamamé, guaraní y payecitos varios.
- Gabriela Caregnato (2013) "Las Historias no tienen desperdicio". Troquelado en papel, montado en pvc espumado.
- Carla Vecchia (2021) "Afiches Textiles". Troquelado en tela y cosido a máquina.
- Carla Vecchia (2020) "Tote Bags Encendidas". Telas cosidas a máquina.
- Carla Vecchia (2014) "Sin título". Collage en papel. Papel rasgado y troquelado.
- Celina Carelli (2016) "La Bodeguita". Troquelado en tela y cosido a máquina.