

Trabajo de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas

Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:

desPliegue

Tema:

“La performatividad de los gestos”

Cynthia Gonzalez Góngora

DNI 35244427

Leg. 73214/2

E-mail: gonzalezgongora.cynthia@gmail.com

Profesora Titular: Lic. Guillermina Valent

2022

Resumen

En el presente trabajo indagamos la relación entre cuerpo, materia, y su implicancia con el gesto que producen. Las marcas que dejan por fuera y desde una performatividad particular. El acto es la reivindicación del oficio manual, del material, el contacto, el tacto, su manipulación que amplía nuestros propios límites y que nos ubica políticamente en un contexto determinado.

Palabras clave

Cuerpo, materia, gesto, performatividad

Fundamentación

Como antecedente a la visualización de los gestos de la mano, la anatomía como ciencia establece una cartografía que racionaliza el cuerpo humano como objeto de estudio. Lo anatómico en la pieza visual de este proyecto se utilizó como un recurso de reconocimiento y visualización a la capacidad de creación, a través de un vocabulario gestual que propone un encuentro de las expresiones de la mano con los oficios.

Creemos que como menciona la autora Marie Bardet (2019):

Se recupera la especificidad de pensar en términos de gestos en un sentido muy preciso: cada gesto, cualquiera sea, no solamente es estudiable desde el punto de vista de un cuerpo biológicamente concebido ni desde su biomecánica, y mucho menos desde su anatomía, sino como una relación cuerpo/ objeto /fuerza /contexto. (p. 89).

En este marco nos proponemos algunas preguntas: ¿Cómo se visualiza el deseo en la gestualidad que construye este proyecto? ¿Qué potencialidad tiene el cuerpo en un proyecto artístico? Podríamos decir con Braidotti (2009) que cuando hablamos de gestos estamos ante procesos de corporización en donde la fuerza vital es el deseo y en el que los cuerpos emergen como despliegue de potencias en busca de convergencias e intersecciones que los constituyen en estructuras corporales contingentes y afectivas. Es para controlar estas formas-cuerpo que actúan las

soberanías y es también en esos espacios que emergen las resistencias. (Useche Aldana, 2016, s.p.).

En el diccionario de la Real Academia Española las manos hablan “de la posesión o propiedad de una cosa”. Son el medio en la manipulación de los objetos y materiales para ser tocados y modificados a partir de nuestra intervención, desde un interior hacia el exterior, dejando algo de nosotrxs mismxs. Las manos son el principal órgano para la manipulación física del medio. Las puntas de los dedos contienen una de las zonas con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano; son la principal fuente de información táctil sobre el entorno, por lo que el sentido del tacto se asocia inmediatamente con ellas. El uso principal de las manos es el de tomar y sostener objetos, aunque de estos usos generales derivan muchos más, debido a la gran versatilidad de movimiento del que es capaz la mano, así como por la precisión que puede alcanzar en estos movimientos.

De acuerdo con Butler (2002):

Si el poder que tiene el discurso para producir aquello que nombra está asociado a la cuestión de la performatividad, luego la performatividad es una esfera en la que el poder actúa como discurso. Sin embargo, es significativo que no haya ningún poder, construido como un sujeto, que no actúe repitiendo una frase anterior, que no ponga por obra un acto reiterado cuyo poder estriba en su persistencia y en su inestabilidad. (s.p.)

En esta línea, nos interesa retomar a Deleuze cuando menciona “nadie sabe lo que puede un cuerpo”, ya que cada acto que producimos tiene poder, es un discurso, y puede persistir a través de una forma, en este caso nos centraremos en una técnica manual, artesanal, producida con las manos y sus gestos, dentro de este nuevo mundo virtual que intenta que se nos escape hacia una inmaterialidad. En este sentido, las acciones corporales son un ejercicio performativo que tienen potencialidad en la producción de acciones colectivas para relaciones sociales y de poder.

En este proyecto propusimos el contacto con esos gestos, buscando a través de sus formas el registro de una militancia. Entendemos el gesto como la referencia del lenguaje corporal de una persona, “en el movimiento de manos, de cara o la postura de su cuerpo, la cual produce una lectura /imagen/ sentido en el espectador al igual que una huella”; así su potencialidad como creación o destrucción, movimiento o quietud es síntesis de una experiencia en particular individual y/o compartida. La combinación de esa fuerza y su mutación a partir de la relación con el afuera genera nuevas fuerzas. El cuerpo son sus relaciones y tramas generadas también por el deseo que dentro del campo de fuerzas posee velocidades y movimientos. Como expresa Marie Bardet (2019):

Los gestos son relaciones entre materia, energía, espiritualidad, técnica, instituciones, modos de pensar, relaciones sociales, dinero, modos de organización política, sexualidades, y un largo etcétera. (p. 96)

Implican el acto político de accionar y su subjetivación al reconocernos desde nuestro cuerpo y sus acciones motoras y cognitivas, al igual que el contacto que tenemos con otros cuerpos y entre nuestras manos, ojos y cerebro. Se trata de sentir gestos, movimientos al reinterpretar la anatomía inspirada por oficios artesanales.

Este proyecto va desde lo personal y vocacional, como diálogo interno con el entorno como elemento de expresión. De acuerdo con Jacques Derrida, la mano conforma un signo personal que se piensa y se comunica a través de sus gestos; además, construye significado a partir de lo que interpreta por medio del tacto como lo frío, caliente, liso, rugoso etc. Como consecuencia, podemos leer cada elemento tangible a través de una respuesta sensorial y lo que ésta comunica hacia el intelecto. Si bien puede ser una actividad individual, las personas comparten oficios que involucran las manos desde diferentes actividades, herramientas y materiales. Cada uno define esta parte en conceptos ligados a sus oficios, singularidades físicas. movimientos específicos de cada labor.

La mano como sello físico, la persona crea con ellas. Maniobra, gesto, forma de identificarse con el cuerpo. Es un verbo visual, potencial poético cuya potencia

reside en la relación que mantienen con las sensaciones que se generan en el contacto, y la carga emocional o somática que sucede en el hacer.

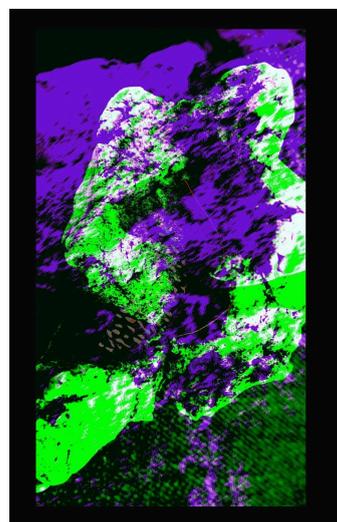
Desde mi propia producción el gesto es tomado como algo propio y único. A través de las distintas materialidades y herramientas se gestan texturas y formas abstractas que resultan en imágenes como partida hacia nuevas mutaciones. Así en “La marea” (Imagen 1) se propuso partir de un soporte, en este caso cartón intervenido con gesso, para luego ser fotografiado y trabajado en su edición y su técnica collagraph. La impresión posterior con papel master y la reimpresión generó nuevas imágenes de la mancha, rota, transfigurada, que parten del primer gesto pero son una estela de la misma. La búsqueda queda en el material sobre el soporte, el choque de la materia con los elementos y resultantes generan nuevas búsquedas de una misma forma. Es así que el soporte es la materia, es la matriz primera. La obra en sí misma.

En los proyectos audiovisuales como “Transcripción” (imagen 2) se ve una captura del video, previo en movimiento, que parte de dos materialidades distintas. Por un lado, la filmación de piedras y, por el otro, la filmación de agua en movimiento, ambos videos se mezclan y superponen, en un loop infinito creando nuevas representaciones. Reconocemos como en las imágenes en movimiento, esas formas se rompen y transforman constantemente, partiendo desde la misma naturaleza el movimiento refleja gestos particulares de la propia naturaleza. La producción de un gesto con la materia resultan en texturas únicas y precipitadas, lo que supone indagar sobre el soporte como materialidad.

Imagen 1. “La marea”

Imagen 2. “Transcripción”

Nos interesa recuperar a la pintora expresionista abstracta, Helen Frankenthaler, que considera su producción desde el material (óleo) y su forma de utilizarlo disolviendo “de más” en busca de un efecto acuarelable para pintar sus manchas. La escala que utilizaba era grande. Por eso el cuerpo es fundamental a la hora de interpretar su trabajo. Desde el piso mismo o con palos se tiraba, montaba para desparramar la pintura, logrando grandes paños que conforman un espacio instalativo al convertirla totalmente de colores. Retome su gesto en el material propio y su premisa a la hora de combinarlo en el soporte.

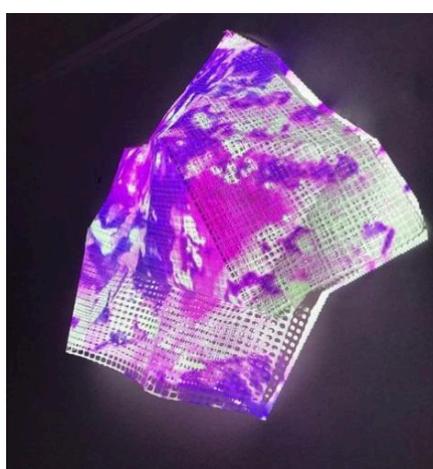
Imagen 3. Helen Frankenthaler vertiendo pintura sobre un gran lienzo sin imprimir como parte de su técnica de pintura de remojo. Imágenes de Ernest Haas/Getty

También es referente de este proyecto Eduardo Stupía, debido a que trabaja las formas orgánicas de la naturaleza con un concepto que llama: célula. A través del archivo gráfico que junta, utiliza este elemento como matriz, repetición para la creación de paisajes, pequeñas partes que forman un todo. La acción que transforma la materia desde la mezcla de las partes y el equilibrio de las mismas. El cuerpo sobre el lienzo.

Imagen 4 y 5. Eduardo Stupía, foto de archivo (UNSAM)

A los anteriores se agregan algunos trabajos de Maria Burundarena donde logra a través de cortes y recortes de materiales, texturas analógicas combinadas convivientes con lo digital. Estas propuestas se convierten en instalaciones, con elementos que se repiten donde se mezcla el papel, el mapping y el video.

Imagen 6, 7 y 8. Rota, 2021, copias tamaño carta Xerox y dos proyecciones digitales, 13 x 16 pies (saic)

Desarrollos conceptuales de la realización

La acción con las manos

El proceso poético y visual consistió en construir una pieza de video que muestra la gestualidad de los oficios: el grabado y el proceso de sus técnicas. Se implementó la

xilografía y serigrafía. La selección de imágenes acompañadas con su materialidad específica al igual que las herramientas utilizadas trazaron movimientos, particulares, el foco y recorte de la unión resultante reflejó el instante de contacto en el hacer. Los gestos que caracterizan la relación artesanal y su expresión producida por un cuerpo.

De este modo pretendimos abordar cada oficio desde las propiedades táctiles. El registro se realizó de forma digital con la cámara de un dispositivo móvil, la filmación de acotados momentos que contextualizan ese instante. El recorrido se realizó en los talleres de la facultad de Artes de la UNLP, con el previo permiso a lxs alumnx para capturar el propio hacer.

Observé, seleccioné, recorté, registré, filmé, monté, recopilé y superpuse. El vínculo final es con el dispositivo shablon, matriz entintada, que contiene a la imagen y que fue apoyado horizontalmente sobre la tarima. La proyección sobre la superficie del tamaño de una hoja A3 enmarca el resultado para lograr una pieza visual como objeto y pantalla. El video se transformó en una abstracción dado por superposición de los mismos, texturas y colores a través de la edición. El resultado fue la combinación de todos los elementos expuestos en el trabajo, desde la materialidad, los objetos, las técnicas, sus formas, sus resultados, etc conviviendo simultáneamente unas sobre otras, superpuestas y dinámicas generando nuevas imágenes que se pierden y se redescubren a través de la temporalidad y reconocimiento de fragmentos perceptuales sobre un hacer compartido y proyectado.

Consideraciones finales

Abordar la gestualidad en los procesos técnicos como materialidad me reveló al cuerpo como elemento material y potenciador que transforma y crea resultados estéticos de maneras particulares. La búsqueda de vincular los modos de hacer con las posibilidades de acción construyó ideas, a su vez fui recolectando los momentos de mis compañerxs e incluirlo con mi propio proceso creativo me mostró el testimonio de lo compartido.

La reflexión de la instalación como dispositivo le dio un dinamismo que puso en juego el espacio y tiempo logrando detenernos en la mirada propia, dándole protagonismo a los procesos constructivos, desde una perspectiva contemporánea a

técnicas manuales que persisten y resisten desde la reproducción mecánica a la pieza movi trazando una historia.

El dispositivo que pone en juego la disciplina grabado invitó a imaginar las posibilidades que representa la construcción y el acceso del arte contemporáneo habitados por lxs que producimos imágenes, de la misma manera que afianza los vínculos entre lxs creadores y lxs espectadores.

Referencias Bibliográficas

- Esperón, J. P. E. (2019). El Acontecimiento, la Diferencia y el Entre: Contraste crítico entre las posiciones de Heidegger, Nietzsche y Deleuze; *Anthropos*; 1; 2019; 192
- Bardet, M. (2019). Hacer mundo con gestos. En M. Bardet (comp.), *El cultivo de los gestos: entre plantas, animales y humanos de André Haudricourt* (pp. 83-111). Cactus
- Pallasmaa, J. (2009). *La mano que piensa: Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires/Barcelona, Paidós.

Anexo

Imagen 1. Exposición Perímetro Blando en el Centro Cultural Islas Malvinas (2022)