

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

2023

A tra[s]vés

¿QUÉ LO ATRAVIESA? ¿QUÉ VEMOS?
PROYECTO DE TRABAJO FINAL DE GRADO

Datos del alumno:

- Villalva Madariaga Magali
- Legajo nº 74051/5
- DNI: 43336047
- Mail: maga.villalvam@hotmail.com
- Tel: 2213532474

Docentes a cargo:

- Titular: Morgante Pablo
- Ayudantes diplomados/as:
 - Boer Gabriela
 - Giambelluca Vanesa
 - Poggio Santiago

Resumen:

¿Qué vemos cuando vemos? Parte de nuestra vista ayuda a que se establezca cual es nuestro lugar en el mundo. En nuestro día a día somos guiados por energías y símbolos. Todo esto nos ayuda a tomar decisiones que van a ser fundamentales para nuestro crecimiento, donde nos atraviesan aspectos del día a día y gracias a ellas podemos dar pasos al frente.

Desde mi entorno, encuentro cercanía y fuerza a través de las figuras de animales, que están presentes y dejan huellas fuertes en nosotros.

Son guías que nos ayudan a continuar, faros, donde su significado simbólico y espiritual dan a entender el porqué de las cosas.

Este fuerte pensamiento ayudó a llegar a donde estamos ahora, modificando el presente sin olvidar las raíces.

Los animales que nos guían de modo espiritual pueden ser más de uno, y ayudan a sanar, a entender por qué y también poder atravesar distintas situaciones.

Palabras claves:

Símbolos – Significados – animales – figuras – líneas – cultura – transparencia – energías – poética

Fundamentación:

En este proyecto me gustó indagar en las especies vivas de nuestra tierra. Me veía inmersa en mi patio, tratando de descubrir criaturas debajo de las plantas. Los animales e insectos que lograba encontrar día a día eran mi imán a querer saber más sobre ellos.

Mi idea es fue explorarlos desde su simbolismo, desde lo que nace en mí cuando veo esas figuras y que los espectadores empaticen con su significado, que se cuestionen y que indaguen en la obra.

Volqué en páginas variedad de especies que me hagan parte de ellos, junto a diferentes procedimientos y detenidos en cada uno.

En este proyecto de trabajo de producción final, se analizó sobre los diversos significados e ideas que se dan a través de los animales, desde mi trayecto en la vida y lo que he vivido y explorado. Se busco desde las imágenes y con algunas herramientas para ayudar al ojo a distinguir sobre lo que vemos y no vemos a través de la figura, donde hay conocimientos y significados en el animal.

Nos detenemos en los símbolos que se dan, partiendo desde mi cultura, desde mis conocimientos y de los que me rodean, dado que muchas especies se idealizan como seres con energías y poderes que atraen a la buena vibra, riqueza, amor, etc.

Vale recordar lo que cada uno es y refleja, los mensajes que pueden dejar plasmados en la vida de nosotros, la forma de vivir que uno modifica guiándose por los mensajes que estos seres dejan y podamos continuar en nuestro día a día.

Si bien no trato de mencionar esto como un árbol genealógico, solo quise representar lo que cada individuo de mi familia sintió cuando una especie se le hizo presente y pudo modificar aspectos de su vida gracias al simbolismo que le supo dar. Según un informe de Cassier (2005) *“La interacción del hombre con el mundo está mediada por un proceso lento y complicado de pensamiento; se trata de un mecanismo intermedio entre los sistemas receptor y efector mediante los cuales cada organismo vivo recibe los estímulos de su ambiente y responde a ellos de manera inmediata”*, esto remarca lo que el ser humano tiene en cuenta cuando analiza la figura de una especie y logra adaptarla a su vida, dándole significado.

Según Cassirer y Gadamer en su estudio (2005), el símbolo, no sólo nos aparta de la sensación en bruto; sino que además determina una diferencia infranqueable entre la percepción sensible ordinaria y la percepción estética; a pesar de que en ambas intervengan los mismos mecanismos, pero de manera diferente. En el primer caso, limitada por las características de los sentidos, y en el último, enriquecida por las infinitas posibilidades de selección y combinación de entes y relaciones.

Me apunte a dar forma y letra, con frases que sentí cuando observe y analicé la figura, referido a muchas virtudes que se da a la especie y a las que hicieron posibles logros a lo largo de la vida de mi familia.

En el proyecto pueden verse reflejados movimientos de artes, pero el que mas destaca es el de simbolismo, aunque desde ese mismo parte el animalismo, por la representación artística del animal. Sin embargo, gracias al simbolismo es que se desemboco más sobre el trabajo final, ya que pudo llegar de manera retórica los distintos sentimientos que generaron las imágenes acompañadas de las letras. Desde este punto *“La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo*

circundante; explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos; el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión". (Berger, 2016). Esto nos deja en claro que lo que vemos implica nuestra visión de mundo, y lo que decimos nos reafirma ese estado de "cable a tierra" que nos une con la naturaleza.

Metodología de producción:

Algo que se destaca en mis producciones es la libertad que tengo de las líneas, algunas entrecortadas y otras entrefinas y gruesas. Partes de mis últimas obras se mantuvieron alineadas por el uso de mis líneas variadas. Ese uso que les di ayudó a sintetizar en profundidad la información de la figura. Que es un recurso que utilizo porque ayuda a que se vea claramente de que especie estoy hablando.

Al seguir por el camino del uso constante de línea y además agregar texto, la idea se fue poetizando con las imágenes, y pudo ir de la mano tratándose de una búsqueda de especies de la cual se le suma más información, como la variante de simbolismos que tienen.

El formato en A6 y cuaderno ayudo a mi uso de síntesis de información, tanto como en imagen y pude completar una hoja en todo su campo. Además, que me dejo explorar más de 20 especies si así lo quisiera.

La paleta de colores local de los animales, remarca parte de su información con diferentes collages para así lograr un recorrido visual. Esto ayudo mucho al formato de la hoja porque se expandía la mirada y así el espectador analizo detenidamente con sus ojos lo que pertenece a cada individuo plasmado en las páginas.

La información agregada de forma textual, fueron sacadas desde mis conocimientos personales y familiares, desde las diferentes simbologías que se

fueron dando en nuestras vidas, y como eso nos llevó a querer saber más sobre las especies y entender que significa su aparición.

El soporte además, incluyo hoja vegetal, siendo este mi material principal para destacar lo que separa la figura de su símbolo, lo que dejamos atrás para dar otra mirada y otro significado a lo que ya está plasmado. Además, siendo formato libro también se destacó que el medio de soporte es similar a los formatos de libros de estudio o de científicos, que están cargados de información, aunque de una manera biológica y contextual entre lo que es la flora y la fauna.

Al elegir este método de emplazamiento fue más conveniente para que llame la atención del espectador a abrir, y poder descubrir lo que hay dentro, ya que fue un libro que podía tocar e ir pasando las páginas e ir descubriendo lo que se encuentra en cada una.

Conclusión:

El proyecto que lleve a cabo a lo largo de este año fue un proceso largo que venía ideando arranco a mediados del año 2022, comenzó con una exploración por fuera de lo que hoy en día termino culminando en el resultado que me dejó muy satisfecha. En su momento arranco con la idea de tomar siempre la figura de los animales y la retomar las líneas y círculos geométricos entremezclando las ideas de arte animalístico, entre medidas y simetría; lo que comenzó como una propuesta de exploración más científica, fue mutando hacia la exploración más sentimental, y espiritual, dentro de lo que fue buscar significados.

En un momento quería iniciar por bocetos aislados para luego unirlos en una carpeta, pero como quise que sea un análisis de manera “biológica” opte por el libro, para que se asemejen a ese estilo de libro de investigación.

Me sentía cómoda con la utilización de acuarelas, por la facilidad y practicidad que me da para hacer dibujos sueltos y aislados. Tenía la idea de realizar más collage sobre las imágenes y hacer superposición de los dibujos junto con texto e

imágenes tanto de naturaleza como de hojas, colores y papeles. Pero mi foco principal era la figura del animal y que se centre en él, entonces este exceso de información iba a opacar lo que realmente quería que se diera importancia.

Creo que lo que se fue dando a lo largo de ideas más la ayuda de los profesores, ayudo a obtener respuestas para también cambiar ciertos puntos de vistas que tenía en mente y a la vez que me idea fuera mutando haciendo foco a otras cosas y así obtener otro resultado del cual fue mi inicio.

En cuanto al desarrollo del montaje tenía planeado utilizar una tarima para que este bien elevado el cuaderno, y agregar un pequeño atril donde la pieza terminada este por encima como la obra final. Pero en la charla de montaje se notó que si hacia este procedimiento tal vez la gente no iba a tener en cuenta el poder tomar el cuaderno y observar o leer lo que tenía dentro. Entonces quedo solo como muestra por encima de la tarima dejando la tapa al descubierto, para que se pueda leer el título de la obra y a la vez dé paso a que puedan ir pasando las páginas. Además de agregar sobre la tarima una tela que diera contraste al color del cuaderno y sea más visible y agregar plantas, aunque fuesen de plástico, si estas hubieran sido reales no podría haber tenido el tiempo de cuidarlas como merecen, o agregarle agua, por la falta de tiempo que me da poder ir hacia el lugar entre trabajo y viajes. Siento que esto daba unión entre lo que vemos desde el cuaderno hacia cuando levantamos la vista y podemos ver hacia afuera un conjunto de plantas, haciendo parte entre la obra y el contexto desde la naturaleza y los animales.

Creo que de igual forma pudiera haber mejorado el tema de iluminación, porque no tuve en cuenta la obra que se superpuso donde estaba la mía, ya que oscureció la obra y dejó poca visión de la misma.

No considero que haya finalizado, siento que se puede seguir trabajando, a pesar de que me siento conforme con el resultado y siento que llego a dar el mensaje que quería, pero puede ser también un punto de partida para explorar nuevas formas de contar historias dentro de los símbolos y significados. La diversidad de exploración y culturas, son puntos de partida que ayudaron a encontrar mayor

simbología, ya que además los animales son muy variados y eso puede dar paso a un cuaderno mayor.

Referentes:

En la búsqueda y experimentación que representa este último tramo de mi trabajo final, encontré algunos referentes que me ayudaron a reconocer en sus obras, elementos que ayudaron mucho a poder idear mis trabajos. Entre ellos una artista llamada Josie Morway (*Instagram: @josiemorway*) quien realiza retratos hiperrealistas de animales y pájaros de combinan lo místico con lo poético para celebrar la fuerza y la vulnerabilidad del mundo natural. Además, se basa en las tradiciones de la edad de oro holandesa y la pintura de iconos para crear sus obras finamente detalladas. Ella suele trabajar con pintura al óleo y esmaltes finos sobre paneles de madera, un proceso que requiere mucho tiempo y que se remonta a siglos atrás y que utiliza para elevar el estatus de los sujetos naturales que retrata. El ver sus videos y parte de lo que pintan hace que quiera adentrarme con lo que hace y buscar más allá de lo que pinta, siento que eso es parte de lo que busco al poner historia en mis imágenes.

Otra gran ayuda que tuve durante mis días de dibujar y armar estructuras en animales fue la de conseguir imágenes de los mismo en poses lo más características posibles. Un referente que más me impacto fue desde su página de Instagram llamada Psdelux, quien solo recurría al trazado en forma de bocetos para poder armar las figuras de animales. Es de Tatabánya, Hungría, y suele dibujar estos bocetos de animales y también hace dibujos digitales. Las líneas de fondo que dejaba en sus bocetos para luego remarcar, ayudaban mucho a ver la parte interna de un dibujo, casi como viendo su forma ósea, que mucho de eso es lo que utilizo cuando quiero arrancar a dibujar y luego lo marco en líneas mas gruesas para darle énfasis a esas direcciones.

Y, por último, otra gran referencia, saliendo del mundo animal es una artista que conocí no hace mucho, también desde Instagram. Su nombre es Janina, pero se

hace llamar Jani, es una diseñadora estética, diseña agendas y cuadernos las hace totales y en el momento desde el conocido “bullet journal”, esta técnica suele verse muy a menudo cuando se trata de planificar agendas desde cero. Lo que mas me atrae de esta artista es los colores que utiliza, tanto sellos como papeles. Hace collage y termina creando diseños únicos que es parte de lo que me gustaria realizar en mis trabajos. Suelen ser espontáneos y crean diseños únicos e irrepetibles. Ademas que utiliza el diseño de flores y colores terrenales que hacen que todo quede en armonía.

Bibliografía:

- BERGER, John (2016) Modos de Ver (3° Ed.) Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- CIAFARDO, M. y Giglieti, N. (2019) La dimensión temporal de las imágenes. En M. Ciafardo (comp.) La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa (pp.203-252). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes.
- GUASCH, Ana Maria (2005). Los lugares de la memoria: el arte de archivar y de recordar. (pp. 157-183.) Revista del Departamento de Historia del Arte. Universidad de Barcelona.
- Cassirer y Gadamer: El arte como símbolo (RF v.23 n.51 Maracaibo sep. 2005)
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712005000300004