

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación pintura

“Lo frágil como potencia”

El papel como síntesis de la imagen botánica.

Tema: Vistas microscópicas de la morfología de plantas nativas medicinales argentinas.

Alumno: Campos Arias, Maria Gabriela

Legajo: 53971/4

DNI: 33970350

Correo electrónico: gabicamposarias@gmail.com

Teléfono: 1138168842

Titular: Morgante, Pablo.

Docentes:

Boer, Gabriela

Giambelluca, Vanesa

Poggio, Santiago

Palabras clave: plantas, medicinal, microscópica, fragilidad, papel, resistencia, calado.

Resumen

Las formas de las moléculas configuran una alternancia de espacios vacíos y llenos.

Líneas orgánicas que recorren los planos formando trazos limpios.

El papel, calado hasta el límite, denota una fragilidad extrema. Una fragilidad nueva, que no es deterioro sino mutación. La materia se transforma.

Lo microscópico me permite trabajar el papel como síntesis de la imagen botánica orgánica y la fragilidad como potencia constitutiva.

Fundamentación

“En cada cosa , ya sea material o inmaterial,
hay una fuerza impulsiva,
que es el principio de donde esta cosa recibe su existencia.”

Paracelso.

Durante años, la naturaleza y su representación, ha sido la protagonista de mis obras. Pinte, dibujé y representé el mundo vegetal, animal y fúngico a lo largo de toda mi vida.

Me considero una gran admiradora del dibujo científico botánico. La exactitud de datos representada en este tipo de trabajo, la atención minuciosa de los detalles, los pequeños acercamientos a las formas que componen el objeto de estudio, su línea limpia y orgánica son algunas de las características que busco trasladar a mis obras.

Para este proyecto, me propuse trabajar con una selección de plantas nativas medicinales del Noroeste Argentino, haciendo hincapié en su morfología vegetal microscópica.

Pero ¿Por qué la mirada microscópica representa la potencia de las plantas?”

Las propiedades curativas de estas plantas se albergan en su interior. “La planta puede ser utilizada según su individualidad entera o por una de sus partes esenciales”. (Paracelso, pág. 93)

El desglose de sus componentes tiene como resultado diferentes sustancias con propiedades curativas. Observarlas microscópicamente permite adentrarse hacia lo más profundo de su composición.

Allí donde se conjugan su morfología biológica y su poder sanador. Paracelso (1999) se refiere a la síntesis como la magia natural de las plantas y conecta el poder medicinal con un plano más allá de lo terrestre. “Su poder es tan grande sobre el plano material porque habitan en el límite del plano astral.” (Paracelso, pág. 91). Así, inmenso es el interior de las plantas.

Un enorme poder que resiste (y lucha) con el cuerpo que la contiene.

Resistir.

La mirada microscópica como representación de la fragilidad de ser pequeño, minúsculo. Pero también como metáfora de estar constituido por miles de fragmentos que conforman un cuerpo que resiste. Un cuerpo que crece y suma para lograr su potencial sanador.

“La resistencia de la vida frágil es la expresión de un mundo desplegado incansablemente en toda la belleza de esa fragilidad sin privilegios que no sería sino una exhortación del cuidado mutuo” (Gallupo Gustavo, 2020)

Mi propósito queda definido. Representar lo microscópico de plantas medicinales me permite trabajar el papel como síntesis de la imagen botánica orgánica y la fragilidad de la naturaleza (y del papel) como potencia constitutiva.

Metodología.

La exploración comenzó desde la lectura, la selección de las plantas nativas a ser representadas, del boceto sobre papel, desde la acuarela y el dibujo botánico, todo hacia el fin de poder plasmar la idea en imágenes simples.

Luego, procedí a la observación de las plantas seleccionadas a través de diferentes lentes, incluido el microscopio, obteniendo como resultado imágenes de las formas y figuras que componen el interior de las plantas.

En esta etapa me planteé un interrogante nuevo ¿Cómo lograr representar la síntesis mencionada? Las líneas del lápiz y las pinceladas no representan lo claro y simple e inmenso que busco. Decidí realizar mi obra en papel calado o paper cut.

Las figuras orgánicas en el papel se transforman en imágenes abstractas, y aquí es donde me percaté que la ciencia, una vez más, funcionará como recurso plástico. Las plantas constituyen en mi obra, un modelo de abstracción.

Una vez elegida la imagen, la trasladé con lápiz a un boceto de pequeño formato en papel de alto gramaje y procedí a calar las formas con bisturí.

En esta parte del proceso es cuando comenzó la real exploración.

Las primeras pruebas fueron realizadas en papel de algodón de 300 gr. pintado con acuarela, antes y después de calarlo, para después emplazarlos en el formato de capas del arte francés.

En los laboratorios se inyecta tinta de color roja y azul en el espécimen a observar microscópicamente, lo que genera imágenes en los tonos de estos tintes. Mi primer instinto fue realizar pruebas en estos colores.

La paleta no me convencía, el formato del arte francés tampoco. Decidí seguir adelante realizando pruebas en papel blanco.

También experimenté con pequeños formatos encapsulados en blister e incluso realicé pruebas de estos bajo luz ultravioleta.

Ninguno de estos procesos arrojaron resultados favorables.

Decidí realizar algunas pruebas en cartulina teñida en pasta, ya que este material ofrece una gama de colores amplia, suficiente resistencia para ser calada y existen una variedad de texturas que pueden funcionar para acentuar el movimiento de las piezas. Este fue el material definitivo, pero aún no había precisiones acerca de la paleta. Manteniendo el mismo método de trabajo realicé pruebas pequeñas en azul y rojo, y al ver que la forma se acercaba al resultado buscado, trasladé el diseño a hojas de 45cm. x 50 cm. Realicé 4 figuras de este tamaño, de color azul.

En este momento la obra toma un giro inesperado, ya que viajando a la universidad para mostrar los avances en mi proyecto, pierdo la obra en el viaje en tren. Esto, no solo significó tener que volver a empezar, si no un gran esfuerzo en vano, ya que la tendinitis que atormenta mi brazo derecho hace que la técnica elegida no sea muy amigable.

Pese a todo decido continuar. Descubro entonces, la cartulina teñida en pasta con efecto perlado. Decido una nueva paleta, divido la cantidad de plantas en colores pasteles y neutros, en cartulina perlada y opaca. Comienzo de nuevo.

Cientos de horas de trabajo después, logré realizar once figuras de papel calado, de diferentes medidas (entre 40 cm y 100 cm aprox) que serían emplazadas formando un todo.

Montaje.

Sin duda el montaje fue una de las partes más desafiantes de mi obra.

Cuando empecé a planearlo decidí que las once figuras caladas se emplazarían suspendidas de tanza de una serie de ganchos dispuestos en el techo. Formando una figura que bajaría y estarían iluminadas para que sus formas se proyecten en el entorno, haciendo referencia al poder “envolvente” de las plantas.

Debo admitir que si bien sabía que esa sería la disposición de mi obra, no quería definirlo hasta tener asignado el espacio en el Centro Cultural Malvinas. La obra fue parte de una muestra conjunta de la cátedra y hubo que debatir por los lugares elegidos. En la visita al centro cultural me percaté que dicho espacio no contaba con un techo bajo donde pudiera montar los ganchos. Por lo que empezó un nuevo proceso donde tuve que re-pensar el montaje. Busqué e investigué diferentes materiales que pudieran funcionar como sostén de mi obra. Elijo generar un “techo” con mosquitero plástico transparente, que no es completamente traslúcido, pero su efecto bruma me funcionaba para suavizar las estructuras del techo original. Tomé medidas, realicé un plano. La superficie de mosquitero sería emplazada junto a las luminarias, en forma casi triangular (ya que se encontraba en un ángulo del salón). Se tensarían cables entre estas estructuras y desde allí colgarían las figuras. La superficie formada sería de 3mt x 2 mt x 1.50 mt.

Fotografié y medí cada forma calada. Las imprimí y jugué con la composición hasta lograr la deseada. Decidí que la obra final constaría de 5 capas y entre ellas habría 35 cm de separación. La obra sería colocada a 4.50 mt de altura por lo cual bajaría en total 1.50 mt.

Realice pruebas de formas de suspender cada figura y desde qué punto iría cada tanza. Una vez elegido el punto, utilicé trozos de alambre de aluminio y los adherí a esos puntos para generar una especie de refuerzo. En el otro extremo de la tanza realice ganchitos con el mismo alambre de manera de agilizar el enganche a la red.

Al notar la complejidad del montaje, necesité de un equipo, formado por familia y amigos muy dispuestos a ayudarme a cumplir con el objetivo de mi proyecto.

El día del montaje, a pesar de tener todo planeado, medido, pensado e incluso contar con una especie de “maqueta” de mi obra, nada salió bien. Las estructuras del lugar eran débiles, por lo que hubo que generar una nueva estructura de apoyo para la red, en forma de cruz, que atraviesa toda la sala, correr la obra del ángulo casi dos metros, y emplazar la red a esta cruz con precintos. Esto hizo que el fondo de la obra no se logre fundir con la estructura original del lugar.

De todos modos, ocho horas y seis personas después completamos el emplazamiento.

La posición de las figuras se modificó para que estén iluminadas desde su altura pero hacia atrás, para que las sombras se proyecten en las paredes del ángulo posterior a la sala. Hubo errores de comunicación con los iluminadores del lugar, por lo cual esto no fue posible.

Conclusión:

La realización de este proyecto fue un reto personal, ya que desde hace casi 11 meses mi brazo derecho sufre una tendinitis, que aún no logro sanar. De este hecho se desprende mi primer aprendizaje personal: llevar mi cuerpo hasta el límite. La fragilidad de las piezas que componen mi obra me recuerda la fragilidad de mi cuerpo, y a medida que pasan los días, veo como el papel cede y resiste desde los puntos donde se encuentra suspendido y pienso en cómo mi cuerpo también cede, aguanta. Por lo que inesperadamente, siento que mi obra me recuerda, que la fragilidad de mi cuerpo resiste y se potencia en el arte.

Reflexionando sobre el proceso de realización de la obra, también pude notar que lograrlo sola sería imposible. Una de las conclusiones más precisas que me llevo de este proceso es que no la hubiese logrado sin lxs profesores que me guiaran en la dirección correcta, mis compañerxs que me ayudaron con sus aportes y con las personas que me ayudaron al montaje y traslado de mi obra. Puedo decir que tengo el privilegio de nunca pensarme sola. Que mi obra fue el resultado de un acompañamiento infinito.

En cuanto a lo técnico, aprendí y decidí que la obra debe tener un fondo neutro y que en las próximas muestras siempre debo chequear la iluminación. La técnica elegida sin duda será parte de mis obras mucho tiempo, así como la temática. Planeo desarrollarla en numerosas obras, así como planeo intentar plasmar esta obra en otros espacios.

Mi obra y el proceso de realización reflejan la artista que soy. La metodología aplicada es el fruto de muchos años de estudio y producción.

Referentes:

-Giacomina Ferrillo. Se especializa sobre todo en acuarelas de dibujo botánico. Crea secciones en sus obras, acercamientos, que muestran detalles de las partes más complejas de las plantas.

<https://www.giacominaferrillo.com/>

-Decur, Guillermo deCurgez es ilustrador, combina acuarela con lápices, dibujo botánico y su perro Pedro. Me interesa el tratamiento del color, las líneas simples y el relato.

[-http://decur.blogspot.com/](http://decur.blogspot.com/)

El reflejo de la magia producida por la naturaleza, lo oculto de las plantas, de las frutas, de los seres vivos tratadas a modo realista pero con algo de magia, Alonsa Guevara.

[-https://www.alonsaguevara.com/](https://www.alonsaguevara.com/)

-Pablo Lehmann y su precisión desarrollada en la técnica de paper cut. La utilización de capas para lograr la obra final. La multiplicidad de figuras logradas mediante la superposición.

[-https://www.pablolehmann.com.ar/](https://www.pablolehmann.com.ar/)

Tres referentes en cuanto a la técnica de papel calado. Todxs eligieron el papel calado para su obra, pero Florencia generalmente trabaja con lo más plano e intrincado, Uba Sirabo con trabajos más grandes y fluidos y Andres Paredes me atrae por la inspiración de su obra: fauna y flora de la selva misionera.

[-https://www.instagram.com/ubasirabo_art/](https://www.instagram.com/ubasirabo_art/)

[-https://www.instagram.com/florenciarubini/](https://www.instagram.com/florenciarubini/)

[-https://www.andresparedes.com.ar/](https://www.andresparedes.com.ar/)

También varios libros/ textos han guiado este proyecto, entre ellos:

- Manual de plantas medicinales. Carlos Burgos Burgstaller Chirianni. Editorial hachette. 1986.
- Atlas de anatomía vegetal. Tejido y órganos vegetativos. María Teresa Cosa, Nilda Dottori, Gloria Bruno, Miriam Hadi, Laura Stiefkens, Iris Liscovsky, Ana Marisa Matesevach, Natalia Delbón. Cátedra de Morfología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba - Argentina.

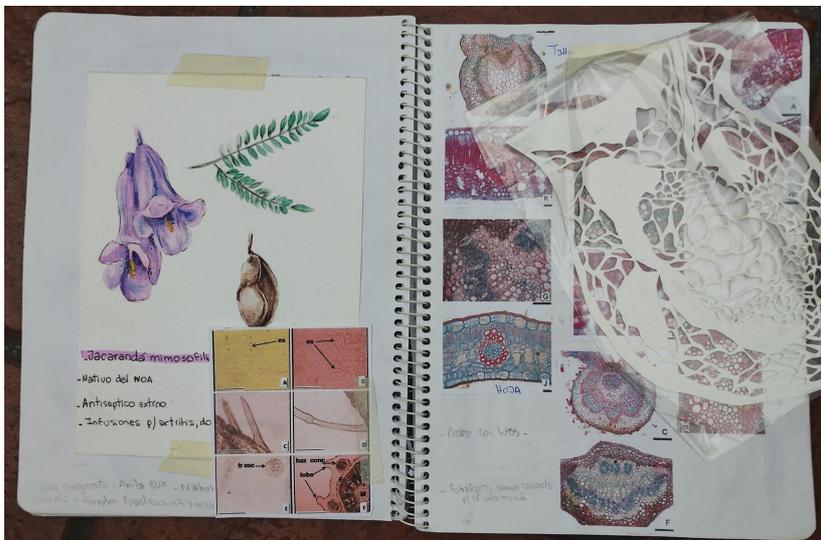
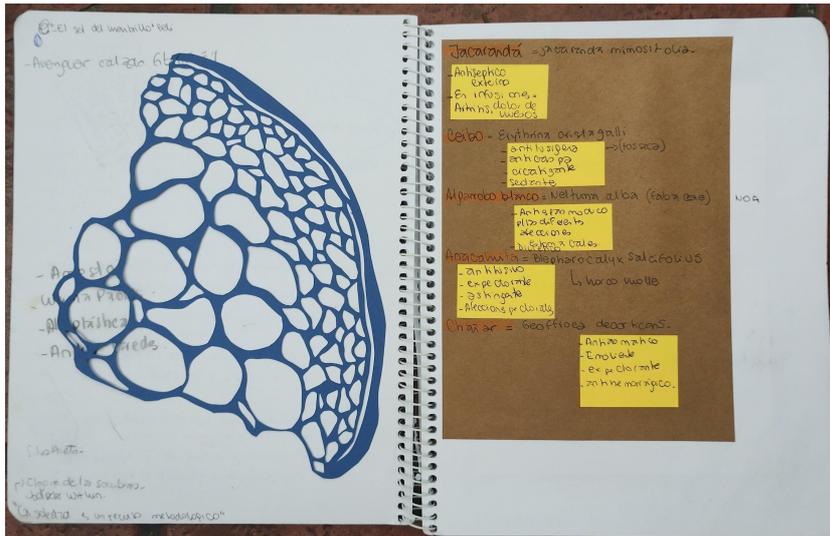
Bibliografía:

-Gallupo Alives, Gustavo. (2020) Los mecanismos frágiles. Últimas imágenes de una vida dañada. Ver crear ediciones.

-Paracelso.(1999) Botánica Oculta, teorías de Paracelso. Tratado de plantas mágicas. Edicomunicacion S.A.

Anexo.

Algunas páginas del libro de artista donde boceté y planifiqué la obra.

Tap. El MARNEL
POTAMO CUBA

RESISTENCIA:
En cada caso, ya sea material o material, la fuerza impulsiva que es el principio de donde esta cosa le da su fuerza.
Pero esta fuerza impulsiva universal que determinamos en la naturaleza no se da a la vez en una fuerza compuesta de partes o de la naturaleza, también, pero se divide la naturaleza en ella que, su naturaleza opaca del mismo tiempo destruido y se moviera de todos los principios de las cosas, las cosas, dependientes por el impulso de la fuerza impulsiva.
Lo bueno \rightarrow resistencia \rightarrow fuerza \rightarrow impulso \rightarrow fuerza \rightarrow impulso

Construcción al agua: \rightarrow materia puntada. **RESISTENCIA**
El poder constructivo de un vegetal depende de su espíritu.
Por todo es tan grande para el poco trabajo que se necesitan a el punto de la vida para vivir = pueden producir cosas maravillosas por sí mismas.
MATERIA NATURAL = (- SINTESIS -)
Lo que se puede hacer por una zona, según su naturaleza al del agua. En el agua para hacer cosas.

GHANAR

LOZ ULTRA VIOLETA

EL ARTE DE VERDADERAS A LAS QUE MUCHAS VECES LA CIENCIA NO LLEGA
CAROLINA RONCA

- Anacantha -
- Horta nocte -

30 cm
44 cm
38 cm
30 cm
44 cm
120 cm
66 cm
44 cm
30 cm

120 cm
90 cm
44+60
100 cm
100 cm
100 cm

- cada lado del triángulo 11/8 cm
- cada lado del triángulo 11/8 cm

