

ARTE/ CONOCIMIENTO/TRANSFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Graciela Grillo

Socialización de experiencias educativas en Contexto de Encierro.

Palabras claves: ARTE/ COMUNICACION / INTEGRACION

El presente trabajo se enmarca en el proyecto¹ B 203 Arte/Comunicación e Integración. Nuevos paradigmas de la práctica docente en ámbitos no convencionales. Aportes para la formación de recursos humanos, F. B Artes de la UNLP, perteneciente al Programa de Incentivos, dirigido por la Licenciada Verónica Dillon y codirigido por quien escribe Licenciada Graciela Grillo, quienes entendemos al arte como campo de conocimiento, y herramienta posible de transformación e integración social.

Según Brunner J.J, (año 2000) ...”todo sujeto puede y debe acceder al arte; a la creación, expresión y comunicación; independientemente de su aptitud u origen. Sólo hay que establecer un escenario propicio para este desarrollo.¹

El grupo técnico interdisciplinario está formado por distintos profesionales: docentes investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, del IDN Instituto de Derechos del Niño de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, psicólogos del Ministerio de Desarrollo Social pertenecientes al Programa de Abordajes Múltiples, y los docentes del SEE Servicio Educativo del Museo Provincial de Bellas Artes, particularmente los destinados al “Programa Arte para Jóvenes”.

El “Programa de arte para Jóvenes” se desarrolla desde el año 2005 y está destinado a jóvenes varones y mujeres con causas penales o niñas adolescentes que provienen de Hogares asistenciales.

En el año 2009 se desarrollaron en el ámbito de la Facultad de Bellas Artes, clases en el taller de Escultura y también en el de Grabado y Arte Impreso, durante el período lectivo con encuentros semanales de dos horas.

Participaron en calidad de alumnos niñas jóvenes, provenientes del Hogar asistencial “Arrullo”; y varones del Centro de Contención “Villa Carlos Pellegrini”, “Almafuerte”, “Castillito” del predio de Abasto, “Peletier” en La Plata, Centro asistencial “Casa del Niño La Plata” ex registro.

Marco referencial

Desarrollo Histórico:

El grabado, actualmente es una de las disciplinas de las artes visuales, nace en el Siglo XV, en Europa central, como procedimiento para estampar imágenes o manifestaciones gráficas exactamente repetibles

Inauguró la circulación de información transmitida por declaraciones visuales repetibles. De esta forma la información que porta una imagen visual de cualquier cosa o hecho, se puede difundir a mayor cantidad de gente, logrando un consenso sobre aquello que describen las imágenes.

Contemporáneo de la imprenta, el grabado se asocia al libro, combinando palabra e imagen democratizando la difusión de los hechos, lugares, conocimiento y saberes de

¹ Brunner, J.J. *Educación: escenarios del Futuro. Nuevas tecnologías y sociedad de la información*. Investigación en el marco del convenio de colaboración PREAL y Fundación Chile, para la formación de un grupo de trabajo regional sobre innovaciones educacionales, enero 2000.

todo tipo. Dirigido a un público volcado ya, no sólo, a dar respuesta a sus necesidades religiosas, sino a intereses más profanos de acuerdo a la aparición de nuevos estamentos sociales (burguesía) con otra cosmovisión que se va forjando a partir del Renacimiento, contribuyendo así a la expansión del pensamiento racional moderno.

El poder de difusión de los impresos y la diversificación del público que los adquiría, contribuyó a la comercialización de reproducciones y expresiones artísticas de distinto género, a través de empresas comerciales basadas en conceptos claramente capitalista.

La eficacia de ejecución del grabado fue la determinante de su evolución tecnológica,. Los cambios en sus procedimientos, herramientas y materiales, (pre y post fotográficos), esto es más cantidad de ejemplares, más fidelidad respecto del original en menos tiempo y con menor costo, tendieron a vincular a los impresos con su finalidad y el grupo social a los que iban dirigidos (receptor). Respondiendo a las demandas de imágenes de distinto tipo religiosas, artísticas, informativas, decorativas, técnicas, etc.

Los grabadores buscaron y recibieron legitimación de quienes detentaron el poder en distintas épocas y lugares a cambio de la difusión de ideas que sus imágenes producían.

Así el grabado es predecesor tanto de la ilustración, como del diseño gráfico.

Técnicas:

El grabado en madera: xilografía, fue la técnica utilizada en el origen. Imprimían en hojas sueltas y estaban dirigidas al pueblo, tal el caso de las estampas piadosas. Contemporáneo a este uso se imprimen libros y las primeras enciclopedias ilustradas, comienza la "democratización" de ideas y conocimiento, por la función informativa del grabado. Estas xilografías se consideran facsímiles, ya que se grababa sobre líneas trazadas por el dibujante.

Al mismo tiempo se evidencia un esfuerzo por conseguir mayor grado de verosimilitud en las representaciones. A mediados del siglo XVI la xilografía alcanzó su límite de minuciosidad representativa. Posteriormente, es desplazada por la técnica del buril sobre plancha de metal de mayor durabilidad, se logra así una mejor información visual

En el siglo XVI nace el oficio especializado, y con él un sistema lineal (sintático) racional y por ende estandarizado y transmisible.

A esta etapa se la conoce como la del grabado de interpretación. De gran desarrollo y expansión creando centros impresores en varias ciudades europeas. Aparece la figura del editor de estampas, un empresario manufactor y marchante de tipo capitalista que contratava a grabadores y dibujantes. Las planchas (matrices eran de su propiedad, y la "Casa Impresora" desarrollaba un estilo y una calidad que le daban nombre y reputación. Estas empresas se basaron en conceptos netamente capitalistas tales como constitución y abastecimiento de mercados y eficiencia-

En Francia, en el siglo XVIII con el advenimiento del etilo Regencia y los dibujos enmarcados como elementos decorativos, se desarrollaron técnicas que permitieron imitar las diferentes calidades de dibujos, es decir grabados de carácter reproductivo.

Con la invención de la litografía en el siglo XIX se elimina la función del grabador y su sintáxis de interpretación. Se libera la imposición del gusto de dicho código. Tuvo lugar en la última década del siglo XIX, cuando fue usada durante un corto período como el medio más simple y fácil de producir carteles publicitarios, algunos de tamaño enorme. El gran maestro de este procedimiento fue Toulouse Lautrec.

Así el grabado es predecesor tanto de la ilustración, como del diseño gráfico.

La Revolución Industrial produjo la tecnología necesaria para la aparición de procedimientos mecánicos y fotomecánicos de impresión. Con el consecuente desarrollo de lo que hoy se conoce como industria gráfica, y la fusión icónico-verbal que define en nuestros días a la cultura de masas.

El descubrimiento de la fotografía aportó más eficacia y menor costo y llevó a eliminar de la cadena de producción del impreso al dibujante y al grabador. Imponiendo otro código de circulación y verosimilitud por mayor grado de iconicidad en los productos. Además tomado como prueba de veracidad por la ciencia.

Tanto la fotografía, como luego los procedimientos fotomecánicos lograron por primera vez mantener por debajo del umbral perceptivo, los rasgos de ejecución del medio. Logrando una sensación de "impersonal exactitud" y "objetividad".

Esto liberó al grabado de su función reproductora y difusora de imágenes. Dejando a la disciplina apropiarse de sintaxis pasadas, reformulaciones y ampliaciones continuas, aportadas por el desarrollo de las tecnologías gráficas. Para lograr una nueva legitimación como campo valioso para la expresión plástica.

Rembrandt fue uno de los máximos exponentes como aguafortista, en sus producciones se evidencia su intención por conseguir mayor expresividad en sus imágenes, alejándose de la sistematización estructural de la línea como así también de la longevidad de las planchas. Otro gran y reconocido artista fue Goya (siglo XVIII) que expresó sus ideas a través de aguafuerte y aguatinta.

Técnicas tradicionales y nuevas tecnologías:

Dentro de las técnicas de impresión en relieve se haya la xilografía y la linografía, con todos sus implicancias de variantes de procedimientos: monocromía, policromía, camafeo, taco perdido, etc., todas ellas ejecutadas en madera o linóleo para matrices, y gubias y cortantes como herramientas.

En las técnicas de impresión en hueco, ejecutadas en planchas de cinc, hierro, hojalata o cobre atacadas con ácido, encontramos el aguafuerte, aguatinta, manera negra, barniz blando, proceso a la goma, etc

En el sistema de impresión planográfico tenemos a la litografía, photoplate, monocopia, etc.

La serigrafía difiere de otros sistemas de impresión, en que la impresión no se obtiene mediante la impresión directa de la superficie sobre otra, sino a través de una superficie intermedia: una pantalla tramada. Las imágenes serigráficas están formadas por varias clases de estarcidos, basada en bloquear áreas de la trama ya sea con una plantilla de papel o de película ó con un líquido que obture la trama. La gran versatilidad de esta técnica no sólo ha tenido fines artísticos sino que se ha asociado directamente a los procesos de impresión comerciales industriales, siendo utilizada extensamente en el diseño gráfico, textil y cerámico.

La aparición de nuevas tecnologías en los sistemas de multiplicación fotomecánicas y de impresión digital, dio lugar a la heliografía, electrografía láser y fotografía digital.

Cada técnica, por regla general, tendrá un lenguaje y tratamiento de la imagen con características que acompañan su inserción en el campo plástico de la gráfica

Los impresos resultan ser un caso especial entre los medios artísticos. La gran variedad de técnicas, procedimientos y materiales que se utilizan los convierten en un medio particularmente flexible y lleno de recursos, que ofrecen numerosas posibilidades de experimentación y expresión.

La gráfica es un lenguaje visual, es una imagen; es arte. "El arte aparece, pues, hoy como una institución social"... " que tiene por función conferir el status aurático". .."el arte responde a la necesidad de las sociedades, inicialmente ligada a la necesidad

religiosa, a lo sagrado, pero siempre ligada a un deseo de "superar" la condición humana, de acceder a una experiencia, a un conocimiento de orden trascendente.²

Cuestiones preliminares

En ambos talleres realizaron prácticas vinculadas a la formación artística.

1. Objetivos

El taller de arte particularmente, no sólo se propone el aprendizaje de técnicas de impresión, y de procesos de trabajo, para llegar a la producción de objetos e insertarse a través de la producción artística y artesanal; sino paralelamente abrir puertas para la producción simbólica, a modos de ver y entender la realidad a partir de sus experiencias y que permitan un discurso propio. Se estimula además, la formación de vínculos entre pares, con los docentes, con los equipos técnicos, con sus familias, sus grupos de pertenencia, con su futura inserción social, a través de su producción artística.

Programa Arte para Jóvenes Taller de Escultura y Grabado y Arte Impreso período lectivo 2009.

2. El objeto de estudio está sustentado en distintos ejes complementarios y transversales:

1- El lenguaje plástico visual como campo de conocimiento y estrategia de comunicación y expresión para la creación de poéticas visuales que dan cuenta de sus historias previas y de las que habitan en el contexto de encierro.

2- La producción plástica y el proceso de realización de los participantes del taller conlleva dificultades y obstáculos que se encuentran a la hora de implementar la secuenciación de contenidos por razones exógenas al proyecto de investigación y que están ligadas o dependientes de la institución a la que pertenecen.

Para la continuidad y asistencia, surgen variables que funcionan como puntos de inflexión que modifican la ruta docente: la rutina institucional, la desubjetivación propia del contexto de encierro, la falta de estímulos y carencias afectivas, y otras razones no menos despreciables a la hora de evaluar la realización del trabajo.

3.- La reformulación de estrategias, metodologías e intervenciones en la docencia artística, que nos obliga a analizar bloqueos, sorpresas y situaciones de incertidumbre didácticas. Damos cuenta que siempre es un volver a empezar pues la población que participa es generalmente heterogénea. No siempre es la misma y esta inestabilidad genera dificultades pedagógicas y de intervención didáctica para la secuenciación de contenidos programáticos. En general poseen dificultades para autogestionarse, se pone en evidencia la carencia de iniciativa propia.

4- Tenemos en cuenta que todo contexto de encierro conlleva pérdidas: de identidad, de lo corporal, de la estima, de la autoestima, el menoscabo de los derechos civiles y políticos, la fragmentación de lazos sociales y afectivos, desconocimiento de la conciencia del espacio y el tiempo; y al que se le suma el borrado de singularidades, conducente a la desubjetivación del individuo.

La estimulación de la creatividad como herramienta transformadora que permite desarrollar potencialidades dormidas o acalladas en todos los individuos y que se

² J.Aumont "La imagen " cap. 5. La imagen aurática III. 1: El aura artística pag. 315.

presenta en cada uno de ellos con modalidades diferentes y aptitudes distintas. Haciendo saber que todo acto creativo está acompañado por un espíritu de libertad.

En el ámbito de producción de impresos estuvo íntimamente asociada y vinculada a la posibilidad de encontrar nuevas soluciones de carácter inédito para resolver problemas relativos a su formación plástico visual, como situaciones desde lo individual. Estas variables operan simultáneamente para la solución de conflictos, tanto artísticos como afectivos; pues es el resultado emergente de la articulación de capacidades cognitivas, emocionales y afectivas, desarrolladas en el ámbito del Taller y relacionadas con la posibilidad de encontrar nuevos nexos con sus pares, con los docentes, sus familias, grupos de pertenencia y la institución.

5- El taller se propone desde la creación, el conocimiento y la comunicación, y a partir de la “apropiación” de técnicas de impresión, abrir canales de encuentro con la propia subjetividad, entendiendo al arte como una de las vías para construir sus universos simbólicos.³

Descripción del taller realizado durante el 2009

Metodología:

Se realizó el proceso de enseñanza aprendizaje con un grupo de alumnos que previamente habían participado –de modo interactivo- de una clase a cargo del Profesor grabador Fernando Bedoya, y quien explicó y mostró procedimientos vinculados con la técnica serigráfica, en el Teatro Argentino dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Bs.As., en oportunidad de su muestra.

Desde el taller de Grabado y Arte Impreso se propuso como experiencia inicial, la impresión de remeras, asociada y vinculada a la posibilidad de encontrar nuevas soluciones de carácter inédito para resolver problemas relativos a su formación plástico visual, como situaciones análogas de su vida personal.⁴

Las impresiones más sencillas que realizaron los concurrentes fueron a partir de la técnica de estarcido. Familiarizándose inicialmente en la construcción de estarcido y plantillas, Se trabajó técnicamente con el concepto de contorno ó siluetas extraídos de revistas.

Las imágenes fueron seleccionadas por sus propios intereses: escudos de sus clubes favoritos, marcas de indumentaria (Levis) como modo de apropiarse y legitimar aquello de no se puede alcanzar, o personajes reconocidos mundialmente (Evita, El Che, Maradona), estos últimos de honda superación a favor de ellos, ó porque tuvieron orígenes parecidos. ó porque se preocuparon por sectores socialmente excluidos.

³ Ernst Cassirer Antropología Filosófica (Ernst Cassirer, Antropología filosófica, Ed. PCE, México D:F: 1977, pp 47-49)...“ya no vive solamente en un universo físico sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen parte de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdiembre complicada de la experiencia humana...”

⁴⁴ Bedoya, Fernando: Charla a la que asistieron en el jueves 10 de septiembre del 2009 en el Teatro Argentino y donde el grabador, pintor y docente Fernando Bedoya comprometido con los sectores más vulnerables de la sociedad expreso-“La idea era transmitirles a los chicos una herramienta de expresión gráfica, pero al mismo tiempo capacitarlos en una técnica que les podía dar y conseguir un trabajo. Y poder generar obras críticas frente a su propia marginalidad o a su propia situación de encierro en la sociedad

.”

El uso de estarcido y plantillas les permitió repetir y multiplicar imágenes, en este caso, la estampación con rodillos de espuma y tintas adecuadas para soporte textil, propiciando la singularidad de su propia imagen.

Esta metodología sistematizada de sus trabajos, casi análoga a su cotidianidad les permitió adquirir hábitos y habilidades, para generar la multiplicidad de imágenes, constituyendo un modo de expresión entendida desde su propia historicidad y producción artística.

Reflexión final

La enseñanza artística en espacios no convencionales requiere por parte de los docentes flexibilidad y apertura a condiciones de enseñanza muy diferente al sistema educativo formal. Enseñar a población de jóvenes penalizados o jóvenes que viven en hogares asistenciales, demanda una permanente revisión de los procedimientos y objetivos propuestos. Los alumnos no siempre continúan en el mismo lugar, no siempre pueden asistir al taller.

Por lo tanto la planificación ha de ser acotada, con propósitos y objetivos de no largo plazo. Que el alumno pueda aprender en tiempos reducidos. Que el alumno con escasa formación sistemática, pueda desarrollar su capacidad de aprendizaje, comprensión y espíritu crítico.

Es a mi entender uno de los mayores desafíos

Reconocer que la posición más fecunda no es la de excluir o estigmatizar aquello que nos es lejano, desconocido u opuesto, sino la de establecer vínculos y relaciones dinámicas, tolerantes e inclusivas para aceptar el enriquecimiento del diálogo con lo diferente, la valoración de la otredad y de la alteridad.

Es necesario desarrollar y construir una visión holística del arte y el conocimiento humano.

Es necesario también reconocer que existen diferentes caminos, no todos formales o académicos, pero igualmente respetables y eficaces para la formación artística.

BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía :

AA. VV. Videoculturas de Fin de Siglo. Cátedra, signo e Imágen, Madrid 1990

Aumont, Jacques: La imagen, Editorial Paidós, Barcelona 1992

Calbrese Omar: El Lenguaje del Arte, Paidos Instrumentos, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Bs. As. 1997

Calbrese Omar: La era Neobarroca, Cátedra, signo e Imágen, Madrid 1987

Carlón, Mario: Imagen de arte/ Imagen de información. Problemas actuales de la relación entre el arte y los medios. Ediciones Atuel, Colección del Círculo, Buenos Aires 1994.

Cassirer, Ernst : "Antropología filosófica". Ed. FCE, Mexico DF.

Gauthier, Guy: Veinte Lecciones sobre la imagen y el sentido. Cátedra, signo e Imagen, Madrid 1992

Dawson, John: Guía completa de Grabado e impresión. Técnicas y Materiales. H. Blume Ediciones. 1982

Ivins Jr, W.M.: Imagen Impresa y Conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica. Colección Comunicación Visual. Ed. Gustavo Gili S:A. 1989

Levi Strauss, Claude: El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1970

Lyotard, Jean Francois: La condición posmoderna, Editorial Cátedra, Madrid, 1976

Mara, Tim: Manual de Serigrafía. Editorial Blume, 1981

Masotta, Oscar: El pop-art, editorial Columba, Buenos Aires, 1976.

Metz, Christian: "El decir y lo dicho en cine: hacia la decadencia de un cierto verosímil", en Lo Verosímil, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970.

Nielsen, G.Rose; Nueva Serigrafía industrial y en Artes Gráficas . L.E.D.A. Las Ediciones de Arte Barcelona. Segunda edición reformada.

Verón, Eliseo: La semiosis social, Ed Gedisa, Buenos Aires, 1978

Verón, Eliseo: "Condiciones de producción, modelos generativos manifestación ideológica.", en El Proceso Ideológico, Tiempo Contemporáneo, Bs As.

Ivins Jr, W.M.: "Imagen Impresa y Conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica". Colección Comunicación Visual. Ed. Gustavo Gili S:A. 1989

