

Proceso de producción de obra

Maria Magdalena Quinteros

Introducción

La educación artística no se diferencia de otros tipos de educación en cuanto a la lentitud para adaptarse a los cambios que ocurren. El campo del arte ha sufrido, durante el siglo pasado, transformaciones que han conducido a un nuevo paradigma artístico. El colectivo de la enseñanza artística debe realizar investigaciones sobre producción de obra artística que le permitan integrar nuevas metodologías, teorías y prácticas para adecuar la formación “artística” en las instituciones a las prácticas que se producen actualmente dentro del nuevo paradigma.

La tarea se centra, entonces, sobre la problemática del arte desde el nuevo paradigma y su situación de dinamismo permanente. Se propone indagar, aprovechando la conformación interdisciplinaria del equipo de investigación, en este amplio espectro móvil, sobre conceptos actuales, nuevos enfrentamientos teórico-epistemológicos; usos, transformaciones y permanencias principales de la institución arte; la/s metodología/s de proceso de producción artística. El proyecto persigue construir interdisciplinariamente una base teórico-práctica, metodológica y crítica que permita ir uniendo la investigación en arte, la producción de obra artística y la práctica áulica. Como en todo cambio, es necesario involucrar a las personas que tendrán que hacerse cargo de su implementación, por ello, es nuestro deseo integrar en la acción a docentes y alumnos. La tarea mencionada no podrá desarrollarse en forma rápida debido a la gran cantidad de información y de cambios que se han ido produciendo, tampoco por la transformación a la que deberán someterse, en primera instancia, los involucrados en el proyecto y luego la institución, por lo tanto, ésta se irá completando en distintas etapas.

Objetivos del proyecto

- Relevar las principales teorías y prácticas metodológicas en el campo de la producción en arte en los últimos años.
- Producir obra plástica.
- Realizar clínicas de arte en el ámbito del proyecto de investigación.
- Integrar a investigadores y alumnos en las actividades metodológicas de producción artística.

Actividades desarrolladas

Esta investigación ya ha cumplido una etapa previa en la cual se trabajaron algunos aspectos teóricos y metodológicos.

Se ha concretado la introducción de metodología de clínicas de arte como práctica dentro de la Facultad de Arte en el grado, en la cátedra de Investigación en Arte II de la Licenciatura en Arte, con la participación de la titular de cátedra y directora del proyecto, María Magdalena Quinteros y el adscripto a la misma y becario de investigación, licenciado Mauro Koliva. Ambos docentes producen obra artística.

Se ha continuado con las acciones de relevamiento, sistematización e interpretación de las líneas teóricas del arte posmoderno.

Los alumnos de tercer año elaboran un proyecto de investigación en producción en arte dentro del paradigma posmoderno y son asistidos por los integrantes de la cátedra mediante de una metodología de taller de Clínica de Arte.

Las actividades áulicas son documentadas.

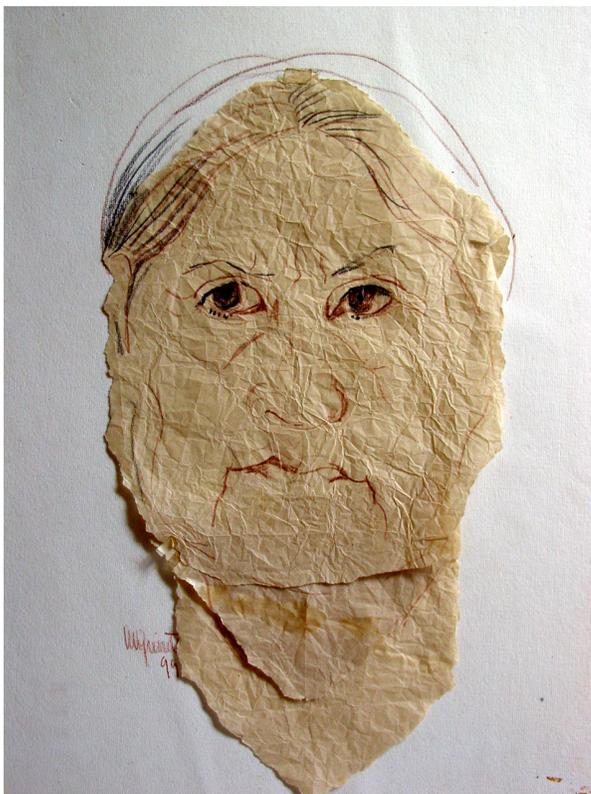
Resultados parciales

Se presentan a continuación solo los resultados parciales a partir de la experimentación evolutiva personal en producción en arte de acuerdo con una gradual influencia posmoderna. Es decir, que es una reflexión sobre la propia obra en evolución. El relato involucra dos proyectos artísticos realizados en forma individual y grupal. Son dos proyectos de temáticas distintas que aún no se consideran concluidos. Estimo que eso se produce a causa de que son temas que continúan ocupando mi mente.

El primer proyecto tiene como concepto a desarrollar la idea de vejez. Bajo el pensamiento de que *La carne es débil* se realizó una serie de trabajos con la idea de la vejez. La carne es débil en el sentido de que cuando los seres humanos ingresan en la vejez, los signos se observan en la piel, en la carne. La vitalidad se manifestara en carnes y pieles rozagantes, pero con la edad, éstas comienzan a perder fuerza, resquebrajarse y caer.

Se partió también de la idea del autorretrato, observar la vejez en el propio rostro. Esta elección tiene que ver con la impregnación del ser en la problemática. Una reflexión sobre la propia vida y su finitud. Una meditación sobre lo que ya no se es, lo que se continúa siendo y lo que se puede llegar a ser.

Los trabajos producidos han sido realizados, en primera instancia, en forma tradicional, en forma manual, con lápiz sepia y con témpera. Se recortó un papel de molde de costura, de color ocre amarronado, como soporte para realizar el dibujo.

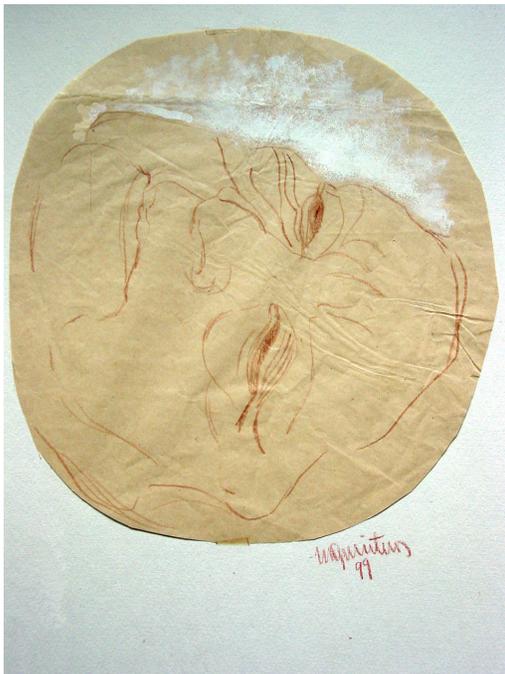
Se lo arrugó con la idea de que representara las arrugas. Se recortaron otros pedazos de papel para completar el contorno del rostro y del cuello. Se los pegó solo en puntos, es decir, que el papel flota un poco sobre el fondo. Por esta razón, los bordes de la mandíbula y en el cuello son producidos por las sombras del papel de molde, no por líneas o sombras dibujadas. Luego se hizo el dibujo de líneas con lápiz sepia. La idea ha sido representar con cierta fidelidad en un principio, exagerando algunas líneas.

El segundo, en témpera, busca representar, por medio de una exageración del rostro, la fealdad, el gesto, la asimetría.

Se realizó sobre un papel de molde igual que el anterior, pero apenas arrugado. Se pintó con pincel seco y témpera blanca y negra. La representación de la deformación producida por el uso. El gesto efímero que no se quiere ver y que muchas veces no se puede ver.

El tercero se realizó con dos espejos en vez de uno. Al mirar a través de los dos se producía la visión del rostro en forma horizontal.

Se la realizó tal cual se veía. Esto generó dificultad porque no es fácil dibujar el rostro en forma horizontal.

En el cuarto se cambia el instrumento de trabajo. Se toma una fotografía digital del rostro con cierto gesto adusto buscado a propósito

Luego, en la computadora y con el programa Photoshop se le producen modificaciones. Éstas están dirigidas, primeramente, a realizar la elección de un recorte y a hacer desaparecer de la misma los elementos no significantes, objetos del fondo, máquina fotográfica. En la fotografía modificada se puede observar el anillo, por debajo de la sombra del cuello de la camisa. Después, se procede a introducir pequeñas transformaciones en el rostro, aumentar el volumen en algunos lugares, agregar arrugas en otros. Pintar canas. Un retrato lleno de realidad, el cual ha sido idealizado en una monstrualización. Exagerar algunos aspectos que tienen que ver con el paso del tiempo. En su realización se hacían indagaciones internas respecto de posibles modificaciones futuras del propio rostro. Todos los autorretratos intentan hacer una representación del rostro propio visto desde el lugar del paso del tiempo, lo que hace que el espectador lo convierta en una problemática general.

Desde otro lugar, acudir a cierta monstrualización para representar lo que no se quiere ver, la fealdad en el gesto común, acentuado por la condición femenina.

En el último trabajo de la serie, hasta el momento, forma grupo con algunas obras que, dentro de la misma temática, tienen como materia prima la carne. En este caso la palabra carne alude a las carnes de nuestra cotidianeidad, la de vaca, la de pollo, la de cerdo, utilizadas como materia prima para representar la vejez.

Se utilizó la fotografía digital de un pollo eviscerado al cual, en la computadora, se le realizaron cortes de partes que se reubicaron para hacer los ojos, los labios. Esta obra está más idealizada en su monstrualización que las otras. Es menos realista. No es un autorretrato sino una tipología, la vejez con carne de pollo.

La utilización de la computadora como instrumento me ha facilitado mucho la tarea, la ha vuelto mucho más rápida que la manera tradicional.

Se piensa continuar con otros trabajos donde se utilicen otras fotografías de carne para producir otros rostros de la vejez. Como también continuar en la profundización de la representación del propio rostro con carácter "futurista".

El segundo proyecto presenta el momento en el cual comenzó a manifestarse un rompimiento con el modo de producir obra hasta el momento. El salir de un tipo de representación realista y el inicio de obras no ejecutadas manualmente en forma tradicional sino presentadas en forma de instalación.

La obra forma parte de una exposición grupal que fue parte de un proyecto de producción de artista, colectivo. El Proyecto se denominó Circuito de Arte; en él se proponían distintas actividades artísticas con la participación de muchas personas, a realizarse en la ciudad de Oberá, de la provincia de Misiones, con motivo de una muestra de Videos de Arte.

Solamente voy a describir la parte en la cual intervine y la obra que realicé.

La producción se organizó a partir las distintas de propuestas, individuales o grupales, las que debieron ser presentadas por escrito y por medio de gráficos.

La propuesta en la que intervine tomó como tema, a partir de la problemática ecologista, el agua. La exposición en conjunto se denominó "A tras-luz", debido a que iba a ser ubicada en un local con vidrieras en dos de sus lados. Todas las obras debían tener resuelta su propia iluminación.

Descripción de la obra

La idea de la presentación discurre en torno a la pérdida del bien agua. Un último vapor de agua destilando gotas sobre una naturaleza en extinción donde se entremezclan restos óseos y dinero. La imagen se asocia con una situación hospitalaria extrema. La contextualización de la obra está dada por la tierra colorada que alude a la destrucción ecológica desde la provincia de Misiones.

Ambos procesos de producción fueron expuestos al público en sendas muestras.

La reflexión se centra en la transformación de los modos de representación sufridos durante el desarrollo de la producción que posibilita una apertura respecto de las producciones áulicas.

Se realizarán muestras artísticas con lo producido.
Se reflexionará en grupo sobre éstas u otras propuestas emergentes que hayan inducido a la producción artística a los alumnos o a los profesores, y sobre los cambios evidenciados

en el transcurso de la investigación en las producciones individuales de los integrantes productores de obra.

Bibliografía

ARAÑO, Juan C. y MAÑERO, Alberto (edit.): *INARS. La investigación en artes plásticas y visuales*, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003.

ARCHER, Michael: *Arte Contemporânea. Uma história Concisa*, São Paulo, Martins Fontes, 2001.

FOSTER, Hal: *El retorno de lo real. Vanguardia de finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

GÓMEZ MOLINA, Juan José (coord.): *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*, Madrid, Cátedra, 1999.

GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma, 2000.

MEDEIROS, María Beatriz de (Org.): *Arte em pesquisa: especificidades. Curadoria. História, teoria e crítica da arte. Questões do corpo e da cena. Restauro e conservação de materiais*. Vol. I, Brasília, ANPAP Pós-graduação em Arte. Universidade de Brasília, 2004.

MEDEIROS, María Beatriz de (org.): *Arte em pesquisa: especificidades. Ensino e Aprendizagem da Arte. Linguagens Visuais*, Vol. II, Brasília, ANPAP Pós-graduação em Arte. Universidade de Brasília, 2004

ROUTIO, Pentti: *Arteología o la ciencia de los artefactos* (versión provisional), University of Art and Design Helsinki. Versión en español, Bermejo, Benito: 31.mar.2004. Ubicación original: <http://usuarios.iponet.es/casinada/arteolog> (España) <http://www2.uiah.fi/projects/metodi/> (Finlandia).