

La construcción de sentido a través del arte impreso

Horacio Beccaria

horacio.beccaria46@gmail.com

Lorena Gago

loregago@yahoo.com.ar

Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica
Facultad de Bellas Artes.
Universidad Nacional de La Plata

Resumen

En este texto abordamos las características del arte contemporáneo que atraviesan a las prácticas de docentes y de estudiantes de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En el marco de una investigación sobre el uso de tecnología digital para la producción de imágenes impresas, analizamos los procesos creativos de cuatro estudiantes.

Palabras clave

impresos
recursos digitales
discursos
prácticas

En este artículo abordamos la propuesta pedagógica hecha en la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica de la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a los alumnos de cuarto año. Nos detenemos, en particular, en el análisis sobre la apropiación de esa propuesta pedagógica al elaborar el trabajo denominado "Página de Artista", en los casos de cuatro alumnos. De esta manera, nos proponemos interpretar parte del material recolectado a través de la observación participante de las clases y de la realización de entrevistas a estudiantes. Nuestro objetivo es analizar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en la Cátedra mencionada y enfocarnos, en especial, en los usos de técnicas digitales y en su aporte a las construcciones discursivas de los alumnos.

En la asignatura Básica 3 –nivel correspondiente al cuarto año del Profesorado y de la Licenciatura en Artes Plásticas, Orientación Grabado y Arte Impreso–, la enseñanza y el aprendizaje se enmarcan en una perspectiva constructivista que pone en primer plano los saberes de los estudiantes. A partir de esos saberes se da importancia a la intencionalidad con la que los alumnos elaboran sus producciones visuales.

El trabajo de investigación de carácter etnográfico, que dio como fruto la información que examinamos, abarcó el ciclo lectivo 2012. Durante ese año, el programa de estudios para Básica 3 comprendió un intensivo abordaje de técnicas sin incisión,¹ como la electrografía, el escaneo, el photoplate, la serigrafía, la transferencia y la heliografía. Además, se impulsó la incorporación del plegado de papel y del troquelado. Este pro-

¹ Esto quiere decir que no se abordaron las técnicas tradicionales de grabado, como los sistemas de impresión en hueco (aguafuerte, aguainta) y en relieve (xilografía).

fuso recorrido por distintos procedimientos estuvo subordinado a dos temáticas: la identidad, y lo público y lo privado. La intención fue dar relevancia a la construcción de sentido y no a la mecánica de adquisición de destrezas técnicas. Se planteó que estas temáticas fueran plasmadas en dispositivos. La *identidad* se trabajó en una *página de artista* y en un *libro de artista*;² y lo *público* y lo *privado*, en un *libro de artista* realizado por medio del *pop-up* (trabajo que tiende a la tridimensión y que se basa, principalmente, en hacer dobles, cortes y ensamblajes tomando como materia prima el papel).

En los cuatro casos de los alumnos analizamos de qué manera trabajaron la *identidad* en el dispositivo *página de artista*.

La *página de artista* fue propuesta como modo de generar una producción colectiva: cada alumno aportó una imagen en papel A4. El conjunto de las obras realizadas se constituyó en un libro que incluyó los trabajos de todos los alumnos. Entendemos que la temática elegida movilizó la búsqueda personal, cierta introspección e interrogantes para manifestar, finalmente, con qué se identificaba o sentía representado cada estudiante. La iniciativa docente dio lugar a la toma de decisiones con relación al contenido y a la forma, de manera que significativo y significado fueran entrelazados para generar una propuesta personal, autorreferencial. En este sentido, consideramos a este ejercicio como una oportunidad para la producción de subjetividad. Nos interesa destacar que acordamos con Vanina Papalini y Georgina Remondino que:

[...] los procesos de producción de subjetividad no son una simple introyección de la sociedad en el sujeto. El término que utilizamos es el de *refracción*: la incorporación de la institución social (norma, lenguaje, símbolos) no es exacta, se des-

vía cuanto más densa es la sustancia que quiere atravesar. La metáfora química sirve para aludir a un aspecto que nos parece esencial: más refractarios somos a la replicación del orden social cuanto más hemos "densificado", trabajado sobre nuestra interioridad (2008).

Consideramos que la actividad propuesta instó a buscar recursos para conformar, mediante el lenguaje visual, una configuración poética sobre el *propio yo*. Puso, de este modo, en marcha la tarea de apropiarse de la temática dada y colocó el eje sobre el *sí mismo* y sobre la manera de representarlo por medio de una imagen, para realizar una producción colectiva, pero basada en la singularidad (libro en el que cada página fue la producción de cada alumno con relación a su identidad).

La consigna de trabajo, en cuanto a la materialización de esta imagen, fue recurrir principalmente al escaneado y al fotocopiado. A continuación, nos detendremos en los cuatro casos y atenderemos a cómo fue la apropiación temática y el proceso para generar la imagen. Para este análisis recurriremos a fragmentos de discurso verbal expresados en entrevistas y a la descripción de los procedimientos técnicos y de las operaciones retóricas que dan sustento a las representaciones sobre la identidad a través de imágenes visuales.

Casos de alumnos³

Una de las estudiantes con las que trabajamos fue Cecilia. Con respecto a la identidad, al ser entrevistada, Cecilia sostuvo que había usado frases que hacían referencia "al tema de la mujer y a la lucha de género –y afirmó– se me ocurrieron, no es que las saqué de algún lado". También explicó que para la página de artista había utiliza-

² El Libro de Artista (LA) es un objeto de arte que remite al objeto libro de diferentes formas. Consideramos al LA como una expresión del arte conceptual, en tanto se desplaza la atención sobre el objeto, en favor de la idea y del proyecto y sobre las conductas participativas del espectador como parte constitutiva del sentido.

³ Las entrevistas a los estudiantes fueron realizadas por Lorena Gago durante 2012.

do la imagen de una joven que tiene escrito en la frente "Todo lo que debe tener". Relacionó esta frase con "esa imposición de todo lo que debe ser una mujer, supuestamente –y con– las imposiciones culturales que tenemos [...], todo lo que debemos ser y si una no lo cumple, es como si no fuera mujer, como si fuera otra cosa".

Para realizar la imagen, Cecilia acudió a medios digitales. Explicó que utilizó una imagen de una revista que deformó moviéndola durante el escaneado. Y agregó:

Hice un par de pruebas con eso y, después, la intervine con Photoshop, duplicando la imagen, cambiándole los contrastes [...]. Elegí, de todas las imágenes que había hecho con el escáner, una [imagen] y la seguí interviniendo con Photoshop. Fue el único programa que usé [...]. Imprimí la imagen que hice en la computadora, le saqué fotocopias y ese fue el final [...]. La única intervención manual fue al principio de todo, que la imagen de la revista la intervine con crayón y con lapicera.

Si se observa la producción de Cecilia se pueden detectar las siguientes operaciones: por un lado, la deformación exagerada –hipérbole– de la cabeza de una mujer, que funciona como figura; y por otro, la *repetición* de la misma. Además, se encuentran recursos compositivos: pasaje a negativo de la imagen femenina para armar un fondo que contraste con la figura, superposición entre planos que genera un efecto de profundidad y, también, cierta transparencia entre los tres planos de la imagen, lo que produce integración entre ellos (*cohesión*).

El aspecto más significativo es la imagen femenina desfigurada, que tiene como tatuada en la frente las palabras "Todo lo que debe tener". El conjunto se puede interpretar como una *metáfora* sobre cómo los mandatos pueden atravesar culturalmente a la mujer, moldearla, determinarla y enajenarla, alejándola de su propia forma, de su propia mirada. Si consideramos la unidad entre forma y contenido, en este caso, ambos fun-

cionan conjuntamente para representar cómo los condicionamientos culturales pueden provocar, en una mujer, un cuerpo y un interior distorsionados, en el sentido de la alienación que no permite reconocerse a sí misma.

Producción para una página de artista de Cecilia

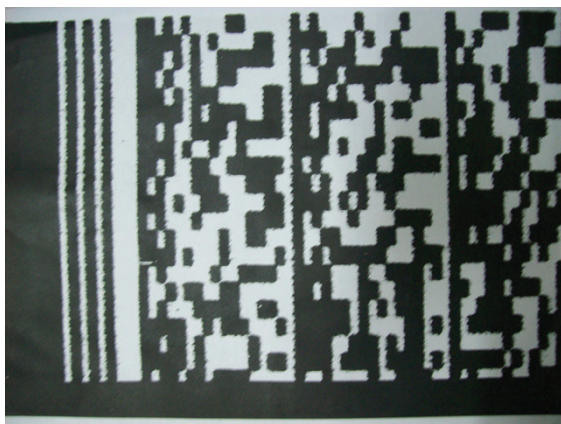
Pasamos ahora al segundo caso, el de Nicolás. Al ser entrevistado, el estudiante contó cómo fue su recorrido con relación al tema identidad: "No quería caer en el documento, pero caí en la cédula nueva del documento, que me parece estéticamente aceptable y agradable, entonces empecé a hacer una investigación, a hacer fotocopias del documento, de la cédula". Como parte de esta búsqueda fotocopió el nuevo código de identificación "que son como píxeles cuadraditos".

Para elaborar la *página de artista*, Nicolás hizo fotocopias, agrandando y reduciendo la imagen. Pensó en usar el Photoshop o programas que sirven para modificar imágenes, pero no lo hizo y explicó lo siguiente sobre este programa:

[...] a mí me cuesta bastante manejar y encontrar en estos programas la estética que yo quiero [...]. Intenté, en un principio, pero me pareció que me estaba ahogando demasiado, y quizá pude encontrar cosas interesantes pero no cosas que me ter-

minaban satisfaciendo al igual que yo manualmente elegir, cortar y pegar.

Del proceso de trabajo de este alumno destacamos la selección de fragmentos por medio de la ampliación al fotocopiar. Del objeto que utiliza como representante de su identidad, el DNI, toma una parte por el todo, a través de una operación retórica conocida como *sinécdoque*. Por medio de este recurso, el estudiante señala un elemento que uniformiza, que reduce la identidad a un código y, al mismo tiempo, que incluye o iguala como porción de un documento cívico que avala derechos. Nos parece que lo más relevante es la actitud de apropiación de un elemento que es contradictorio para representar la singularidad. El DNI identifica y regulariza, representa a cada persona bajo un formato único. Sin embargo, observamos que la elección de una parte del documento constituye una transformación de este motivo que se toma como representativo de la identidad. De este acto de transformación surge la apropiación que destacamos del objeto seleccionado.

Producción para una página de artista de Nicolás

Por su parte, Rocío explicó que había adoptado un enfoque más trágico y más dramático, porque tomó a la identidad como una construcción

social. Para ello, se basó en:

[...] un par de pilares que serían lo que uno quiere ser, cómo quiere ser visto, cómo fue la sociedad a través del tiempo. Y, además, el núcleo familiar y los demás construyendo la identidad de uno. Y cómo uno cuando es grande, después, se replantea quién es uno de un modo más existencial. Y lo tomé más bien como opresiones, como mandatos. Qué es lo que los demás quieren que seas, cómo la sociedad quiere que seas o qué está bien, qué está mal [...].

Como estrategia para materializar la imagen, Rocío dibujó linealmente, hizo un collage en una hoja aparte y lo completó con manchas. Luego, escaneó el resultado de este trabajo y superpuso las dos imágenes recurriendo al uso de capas con el programa Photoshop. Al respecto, Rocío precisó: "Puse la figura sobre la textura y la fui moviendo hasta que me gustó dónde quedó". Agregó que creía que después había recortado, borrado y limpiado, para superponer otras imágenes lineales.

En el fondo de la imagen que armó aparecen recortes de un boletín escolar sobre lo que la maestra le decía: "Eres muy colaboradora, muy participativa". Se ven, también, las firmas de sus padres en el boletín. Además, utilizó recortes del sello del documento escolar, recortes de textos de Freud y frases relacionadas con lo que quiere ser y con cómo quiere ser vista. Sobre esta producción elaborada por ella opinó: "El collage es medio caótico, pero hay unas líneas que hacen que se genere una diagonal hacia la figura, como si la marcasen, pero no del todo; es más caótico mi collage".

Como operaciones más relevantes podemos indicar la *acumulación* de texto, de frases y de palabras que funcionan como fondo de una figura humana. Desde nuestro punto de vista, esta figura es representada en una posición que transmite agobio. Los mandatos y las evaluaciones sociales sobre un individuo se visualizan como algo hostil, como ecos ensordecedores que se reiteran de

manera obsesiva y desordenada. Sin embargo, la figura no llega a desaparecer, aunque se acerca a ser una *elipsis* (ausencia). El texto no irrumpe en el cuerpo, aunque lo doblga. Hay un límite que ofrece el contorno de la figura, que leemos como resistencia, como defensa ante las palabras invasivas del campo plástico en el que está inmerso el cuerpo humano. Este cuerpo aparece sin rasgos distintivos, no presenta signos de identidad que lo describan y le otorguen atributos. Pero comunica pesar y ocultamiento.

Producción para una página de artista de Rocío

Por último analizamos el caso de Victoria. La alumna comentó que había seleccionado como punto de partida una foto suya, de su infancia, y que había incorporado texturas y objetos que le remitían a esa etapa de su vida. “Entonces, empecé a trabajar la identidad a partir de ese momento. Después incorporé algunos escritos que tienen que ver con las lecturas que hice en

mi vida”. Este material literario fue parte de su proceso de trabajo pero no aparece en la imagen final.

En su proceso de trabajo para hacer la *página de artista* Victoria le sacó una foto digital a una foto analógica; luego, la trabajó con Word. Convirtió la imagen a escala de grises y produjo una polarización blanco/negro. Como no consiguió, según sus palabras, “una calidad óptima”, hizo de nuevo el mismo proceso, pero en lugar de registrar con una cámara digital la fotografía analógica, la escaneó. Después, incorporó texturas de tramas de telas y de estampados. Finalmente, con la impresora a chorro de tinta, realizó sobreimpresiones con las distintas imágenes que generó por medio de Word. En la imagen definitiva, como operación retórica, distinguimos el *paralelismo* entre la imagen fotográfica que muestra a la alumna cuando era una niña y los motivos vegetales. Esta comparación puede interpretarse como la asociación de la infancia con un momento de plenitud y de crecimiento. También puede pensarse como correlato entre la vida humana y la naturaleza y sus ciclos.

Producción para una página de artista de Victoria

La construcción de sentido

Es importante señalar la construcción de sentido hecha por cada estudiante y el reiterado procedimiento de *apropiación* de la temática a través del trabajo con fuentes visuales, como revistas, DNI, fotos de la infancia, un boletín escolar y textos de Freud.

Arthur Danto (2006) vincula al arte contemporáneo –en especial a partir de los años setenta– con la aparición de la imagen apropiada, portadora originalmente de significado e identidad establecidos a la que se le asigna una nueva significación e identidad. Entendemos que la resignificación de imágenes, preexistentes al hecho creativo, constituye un procedimiento legitimado y naturalizado en el presente. Este proceder se ha asentado como uno de los actos característicos elegidos por los artistas contemporáneos.

De manera similar, Nicolás Bourriaud sostiene que hay prácticas artísticas que, si bien son formalmente heterogéneas, tienen en común el hecho de recurrir a formas ya producidas. Al respecto, agrega:

Atestiguan una voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una red de signos y de significaciones, en lugar de considerarla como una forma autónoma u original. Ya no se trata de hacer tabla rasa o crear a partir de un material virgen, sino de hallar un modo de inserción en los innumerables flujos de producción (2004).

Además, observamos que los estudiantes trabajaron con la articulación y con la selección de fragmentos. Predominó el *collage*, definido por Danto (2006) como “el paradigma de lo contemporáneo”, que entendemos como disposición de los artistas a producir encuentros, en un mismo plano, de distintas opciones artísticas, lenguajes visuales que se entrecruzan y de los cuales emerge, polifacética, la imagen.

A estos atributos del arte vinculados con una concepción contemporánea para la realización

de imágenes, podemos sumar la importancia otorgada a la *experimentación*. Pensar la experimentación en la actualidad nos acerca a percibir el carácter cada vez más aceleradamente construido de la realidad:

Lo que se suele llamar realidad es un montaje. Pero, ¿acaso éste en el que vivimos es el único posible? A partir del mismo material (lo cotidiano), podemos realizar diferentes versiones de la realidad. El arte contemporáneo se muestra así como una isla de edición alternativa, que perturba las formas sociales, las reorganiza o las inserta en escenarios originales. El artista desprograma para reprogramar, sugiriendo que existen otros usos posibles de las técnicas y de las herramientas que están a nuestra disposición (Bourriaud, 2004).

En los casos analizados –el de Cecilia, Nicolás, Rocío y Victoria– se promovió, desde el cuerpo docente, un trabajo autodidacta con la computadora. Los alumnos incorporaron, en distinto grado y de diferente manera, recursos digitales y los combinaros, frecuentemente, con intervenciones manuales.

Sobre la base del desarrollo que hicimos (y al material no analizado aquí con el que contamos), podemos decir que las características del campo del arte actual –la apropiación, la producción de collages, la experimentación–, atraviesan las prácticas de docentes y estudiantes de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica de la FBA.

Al analizar los procedimientos y los enunciados verbales de los cuatro alumnos que tomamos como casos, nos propusimos acercarnos al sentido que tienen las imágenes que elaboraron. Nos orientaron, en esta tarea de interpretación, los planteos de Eliseo Verón. Tomamos de este autor su enfoque sobre que los discursos están contruidos por operaciones y son portadores de representaciones. La perspectiva de Verón con relación a la búsqueda de significados, se encuentra sintetizada en el siguiente párrafo:

El acceso a la red semiótica siempre implica un trabajo de análisis que opera sobre fragmentos extraídos del proceso semiótico, es decir, sobre una cristalización (resultado de la intervención del análisis) de las tres posiciones funcionales (operaciones-discurso-representaciones). Se trabaja así sobre estados, que sólo son pequeños pedazos del tejido de la semiosis, que la fragmentación efectuada transforma en productos (Verón, 1993).

Conclusiones

Mediante la descripción y del análisis de casos nos propusimos estudiar procesos de construcción de sentido por medio de la producción de impresos. Abordamos los discursos y las prácticas de cuatro estudiantes. La interpretación de este material nos permitió poner de manifiesto de qué manera las imágenes estudiadas fueron gestadas bajo circunstancias sociales. Como señala Néstor García Canclini:

Los condicionamientos que dejan huella en la obra de arte, según Bourdieu, se ejercen desde el habitus del productor, formado en las condiciones sociales que lo configuran como sujeto social (familia, etcétera) y como productor (escuela, contactos profesionales), y por otro lado a través de las demandas y limitaciones sociales fijadas por la posición que ocupa en un campo determinado (más o menos autónomo) de producción (2006).

Del cruce entre estos condicionamientos surge, entonces, lo que llamamos "creación" (García Canclini, 2006). La actividad creativa de los jóvenes que fueron entrevistados puso en primer plano la reflexión sobre su propia identidad, sobre su concepción del yo y sobre cómo representarla. Papalini y Remondino sostienen:

En el anudamiento producido entre la dimensión subjetiva y la dimensión objetiva de la realidad emerge el yo como punto de condensación, como nudo de una trama. Este lugar guarda una poten-

cialidad que es, en germen, el principio imaginario de la libertad: cuanto mayor sea el trabajo subjetivo autónomo menor será la sujeción (Papalini & Remondino, 2008).

En los casos analizados observamos cómo se entrelazaron, de manera productiva, aspectos objetivos y subjetivos que dieron lugar al *sentido* como oportunidad de pronunciamiento sobre la propia percepción sobre lo que es la identidad. Este pronunciamiento se hizo a través del lenguaje. Sobre este hecho nos interesa destacar dos cuestiones, una específica y otra general. La específica se relaciona con el uso de la tecnología digital que es el foco de nuestra investigación. En este sentido, hallamos que, en el marco de las prácticas desarrolladas en la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica, se entiende a lo digital como un recurso más que puede ser adaptado a búsquedas significativas que realicen los estudiantes; búsquedas inmersas en prácticas enunciativas. Esta postura coincide con una afirmación de Diego Levis:

La técnica, sea cual sea, debe estar supeditada al lo que se quiere decir, no debe determinar el cómo y el qué decir. La computadora, como otros dispositivos técnicos, debe ser tomada como un vehículo que ayude a transitar caminos y no como reveladora de caminos (2001).

La otra cuestión a destacar, más general, respecto al lenguaje, es su potencialidad poética. Puede ser origen de la comunicación y del intercambio de visiones sobre el mundo, basados en el despliegue de la creatividad. La propiedad poética del lenguaje se sustenta en la intencionalidad retórica. Sobre esta intencionalidad Pierre Lévy plantea:

La retórica designa el arte de *actuar* sobre los otros y el mundo con ayuda de los signos. En el estado retórico o pragmático ya no se trata sólo de representar el estado de las cosas, sino también de transformarlo, e incluso crear una realidad sur-

gida del lenguaje, hablando con rigor, un mundo virtual: el mundo del arte, de la ficción, del universo mental humano. Eventualmente este mundo segregado por el lenguaje servirá de referencia a operaciones dialécticas o será empleado nuevamente en otros proyectos de creación. El lenguaje sólo despegar en forma de retórica. En ese momento, se alimenta de su propia actividad, impone sus finalidades y reinventa el mundo (1999).

Comprendemos a las imágenes realizadas por los estudiantes como construcciones simbólicas trabajadas retóricamente. Es posible definir a la retórica como herramienta para "interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual" (Acaso, 2008). De esa interconexión surge el discurso, como "punto de pasaje del sentido" (Verón, 1993). En los casos que vimos, el tema de la identidad da lugar a la producción singular de imágenes, cuyo reconocimiento y lectura habilita una multiplicidad de miradas y significaciones.

Bibliografía

Acaso, M. (2008). *El lenguaje visual*. Buenos Aires: Paidós.

Bourriaud, N. (2004). *Post producción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Danto, A. (2006). *Después del fin del arte*. Buenos Aires: Paidós.

García Canclini, N. (2006). "Se necesitan sujetos: regresos y simulaciones". En Marchán, S. (comp.). *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona: Paidós.

Levis, D. (2001). *Arte y computadoras*. Buenos Aires: Norma.

Lévy, P. (1999). *Qué es lo virtual*. Barcelona: Paidós.

Papalini, V. y Remondino, G. (2008). "Cultura masiva y procesos de subjetivación contemporáneos". *Oficios terrestres*, XIV (21). La Plata: FPYCS-UNLP.

Verón, E. (1993). *La semiosis social*. Barcelona: Gedisa.