

TRAYECTORIAS

Consuelo Zori
Universidad Nacional de La Plata – Instituto Universitario Nacional de Arte
Facultad de Bellas Artes

Resumen

El presente documento nace de la idea de compartir una serie de cuestiones, referidas a trayectorias¹; Tomando la conceptualización de Pierre Bourdieu (1995:384) en este documento definimos la trayectoria:

..“como la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o grupo de agentes en espacios sucesivos (lo mismo puede definirse para una institución). Es respecto a los estados correspondientes de la estructura del campo como se determinan en cada momento el sentido y el valor social de los acontecimientos biográficos, entendido como inversiones a largo plazo y desplazamientos en este espacio...”“o en los estados sucesivos de la estructura de la distribución de las diferentes especies de capital que están en juego en el campo, tanto económico, como simbólico como capital específico de consagración”.

Por un lado la trayectoria del cambio de denominación del concepto de grabado a grabado y arte impreso den la FBA de la UNLP,² cuestiones referidas a trayectorias, aprendizajes y proyecciones universitarias de estos cambios, a casi veinticinco años de su modificación, hoy nombre utilizado por casi todas las universidades y sus correspondientes talleres de grabado del país tanto estatales como privados. También a modo de contrapunto entre los orígenes de este cambio y su correspondiente actualidad, se realizaron cinco entrevistas a distintos artistas³ internacionales, que por su trayectoria y experiencia aportan valiosos contenidos al campo de la educación, investigación y la gráfica actual; Algunos con una mirada retrospectiva sobre su formación y trayectoria, concluyen sus reflexiones en una búsqueda contemporánea, proponiendo cambios nuevamente. Dicho material tendrá por objetivo esclarecer y reflexionar sobre los concepto de trayectorias universitarias.

Introducción

Los estudios sobre trayectorias tienen un amplio y diverso abordaje. Tomando la conceptualización de Pierre Bourdieu (1995:384) en este documento definimos la trayectoria:

(...)“como la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o grupo de agentes en espacios sucesivos (lo mismo puede definirse para una institución). Es respecto a los estados correspondientes de la estructura del campo como se determinan en cada momento el sentido y el valor social de los acontecimientos biográficos, entendido como inversiones a largo plazo y desplazamientos en este espacio”(...)“o en los estados sucesivos de la estructura de la distribución de las diferentes especies de capital que están en juego en el campo, tanto económico, como simbólico como capital específico de consagración”.

El presente trabajo nace de la idea de compartir una serie de cuestiones referidas a la trayectoria relativamente reciente del cambio de denominación del concepto de grabado a grabado y arte

¹ Perteneciente al Proyecto:”Trayectorias de Universitarios:Aprendizajes y Proyecciones”.Directora Leticia Fernández Berdaguer, codirectora. Consuelo Zori e integrantes.

² Reflexiones sobre el Lenguaje Gráfico; “Del Grabado y El arte Impreso”. Este trabajo fue presentado en las Jornadas de Reflexión sobre Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán en agosto de 1996 y forma parte del proyecto de investigación de la Cátedra:”Fundamentos teóricos y pedagógicos acerca de la denominación de la disciplina y sus implicancias”. Cátedra de Grabado y Arte Impreso FBA, UNLP, Prof Titular: Julio Muñeza, Profesor Adjunto :Horacio Beccaria, Profesor Adjunto : Rodolfo agüero, Jefe de Trabajos Prácticos: Crsitina Arraga, Consuelo Zori, Graciela Grillo, Mario Bolchisky, Ayudante de Primera: Diego Garay.

³ Durante los meses de febrero y abril del 2012 se realizaron entrevistas a diferentes artistas: Julio L. Muñeza, Liliana Porter, José Ramón Alcalá, Manuel Silvestre, Zulema Maza.

impreso, en la FBA de la UNLP¹ así como el espacio y grupo de gestación del cambio; Por otro lado, cuestiones referidas a trayectorias, aprendizajes y proyecciones universitarias de estos cambios, a casi dos décadas y media del cambio de denominación, hoy utilizada por casi todas las universidades y sus correspondientes talleres de grabado del país. En contrapunto con las trayectorias y reflexiones de cinco artistas gráficos internacionales.²

Este documento es parte del proyecto de investigación “Trayectorias de Universitarios: Aprendizajes y Proyecciones” 2012-2015.

Mientras las ideas permanecen y también florecen, las personas pasan .

En la ciudad de la Plata, en el año 1987, el Titular de la Cátedra de Grabado de la FBA de la UNLP, Profesor Emérito de la Universidad de la Plata y artista plástico, Julio L. Muñeza, conjuntamente con el equipo de la cátedra de grabado, solicitan a través del Departamento de Plástica de dicho departamento, el cambio de denominación de “Grabado” a “Grabado y arte impreso. En el año 1988, El Rector de la Universidad de la Plata aprueba su presentación, teniendo en cuenta su fundamentación, en la cesión del 26 de Setiembre de ese mismo año.

Uno de los factores de acompañamiento y contención de este cambio fue el **marco conceptual** propuesto a partir del año 1983, en la FBA de la UNLP, sustentó la producción creativa como problemática de la comunicación artística. De esta manera se introducen nuevas concepciones sobre la idea y funcionalidad del producto artístico, del medio en el cual produce y situando al hombre productor de arte como promotor, constructor y modificador del medio en el cual produce.

A partir de este escenario la mencionada cátedra de grabado, (...) en el año 1985 comienza a trabajar con una propuesta pedagógica haciendo hincapié en la libertad, entendida como una actitud para disponer de medios tecnológicos, como instrumentos para una producción creativa situada en su tiempo y espacio. Con la certeza de que una Cátedra universitaria es un espacio de innovación y mas específicamente, en nuestra disciplina se trata de una innovación pedagógica teórica y técnica sustentada también en la propuesta pedagógica antes mencionada, comenzamos a observar que la definición tradicional de grabado, (como matriz de incisión) que denominaba a la cátedra ese representaba como limite demasiado rígido....(...)

Como uno de los tantos hechos que motivaron el cambio de denominación.

Con el título “*Reflexiones sobre el lenguaje gráfico*”, del *Grabado y Arte Impreso*, fue presentado por primera vez el presente documento en los ámbitos académicos, artísticos y de investigación universitaria, en la Jornadas de Reflexión sobre Arte, del Instituto de Investigaciones Estéticas, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán en Agosto de 1996, el mismo texto formaba parte del proyecto de investigación de la Cátedra: “*Fundamentos teóricos y pedagógicos acerca de la denominación de la disciplina y sus implicancias*”.

Allí se definían tres aspectos de una definición, conceptuales, técnicos y pedagógicos. En rasgos generales la construcción del concepto tradicional de grabado hacia referencia sólo a rasgos de tipo técnico, era un impedimento para la enseñanza y la producción de obra producto de otras tecnologías. Situación desarrolla desde la década del 60 por distintos artistas en EEUU y en la década siguiente en Europa, así como de forma incipiente en los espacios de formación artística académica.

La década del 60 tanto internacionalmente como en la Argentina, fue signada por el

1

Reflexiones sobre el Lenguaje Gráfico; “Del Grabado y El arte Impreso”. Este trabajo fue presentado en las Jornadas de Reflexión sobre Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán en agosto de 1996 y forma parte del proyecto de investigación de la Cátedra: “Fundamentos teóricos y pedagógicos acerca de la denominación de la disciplina y sus implicancias”. Cátedra de Grabado y Arte Impreso FBA, UNLP, Prof Titular: Julio Muñeza, Profesor Adjunto :Horacio Beccaria, Profesor Adjunto : Rodolfo agüero, Jefe de Trabajos Prácticos: Crsitina Árraga, Consuelo Zori, Graciela Grillo, Mario Bolchisky, Ayudante de Primera: Diego Garay.

² Entre los meses de febrero y abril del 2012 se realizaron entrevistas a: Julio Muñeza, Liliana Porter, José Ramón Alcalá, Manuel Silvestre, Zulema Maza

*experimentalismo ..la actitud no alcanzó a la gráfica si no a casos aislados e ilustres como el de los maestros Fernandez Lopez Anaya, Antonio Berni, y Luis Seoane, en aquellos años los esfuerzos estuvieron dirigidos principalmente a la difusión y la configuración de un mercado mas estable para la disciplina. La fundación del club de la Estampa, la creación del Museo del Grabado....y otros emprendimientos particulares, hablan de una real activación. No obstante, en ámbitos oficiales, escasamente se admitía la innovación...*³

Teniendo en consideración ,que su denominación anterior de grabado , sólo definía a la “matriz de incisión ”, sólo enmarcaba la concepción tradicional de la enseñanza a través de los discursos Pre-fotográficas, esta falta de reflexión, así como una resistencia a la inclusión de los procesos fotomecánicos nos llevó a ir repensando, a partir del hacer, desde el lenguaje, desde la reflexión sobre los trayectos personales de cada integrante, sobre nuestras metodologías de trabajo , sobre nuestros referentes, sin olvidar la tradición y el oficio, e ir incorporando **un cambio de mirada** sobre este lenguaje, sobre esta especificidad, con sus rasgos discursivos propios, sus operaciones y dispositivos técnicos,a través de una descripción exhaustiva sobre el campo de investigación y experimentación del grabado. Así también, como sus relaciones y vinculaciones entre la industria gráfica y editorial, su configuración en el campo artístico, su relación con las artes menores en el siglo XX, y el desarrollo de los impresos, es decir toda la gráfica que se da a fines del siglo XIX y principios del XX, con la aparición de los mass media, más todos los aportes de la década del 60, artistas como Warhol, Rauchenberg, Lichtenstein, Christo, esos serian nuestros referentes en el cambio.

Trayecto: El equipo docente de la cátedra.

Haciendo memoria de la génesis del equipo⁴ ,sobre innovaciones pedagógicas, artísticas, los aportes del lenguaje visual al arte gráfico y los procesos creativos propuestos por la cátedra, intentaré relatar retrospectivamente la génesis del cambio, a través de distintos relatos de los sujetos principales.

En el año 1984 es reincorporado como profesor interino el Profesor Julio L. Muñeza⁵, al año siguiente 1985, concursa con un equipo de docentes⁶ y obtienen el concurso como Profesor Titular Ordinario y Adjuntos Ordinarios, en su presentación proponen:

(....)”Nosotros no enseñamos a repetir modelos (...) (...)Yo creo que en el 84 u 85 cuando fui invitado a reincorporarme a la cátedra, por que había quedado cesante por el proceso militar, me detengo a pensar y digo... ¿a qué volvería a la cátedra universitaria? ... Era ir para tratar de desarrollar un proyecto que acá en Buenos Aires se hacía en algunos talleres (...) por la libertad que tenía cada cátedra, habían profesores que podíamos hacer determinadas cosas, pero no era Institucional, no estaba visto con buenos ojos. Entonces hablé con Horacio y Rodolfo, les dije que era interesante presentarse, por que era históricamente un momento posible de desarrollar una propuesta personal no Académica (entre comillas) ya que todo conocimiento al entrar en la Universidad se hace Académica, por más novedosa que sea.”⁷ (...)Las diferencias serían trabajar

³ Op cita:Catalogo “Otra Gráfica”, Grabado Experimental, María José Herrera-Fundación Andreani,1998,

⁴ Idem 1, 2005 UndeT Escuela de Bellas Artes “Mo. Atilio Terragni”Practicas Innovadoras en la Educación Artística. Ponencia: “Retrospectiva y Avance”. En Actas pag. 398.

⁵ Julio L. Muñeza, Nació en 1930, Chovet, Santa Fe. Graduado y luego docente de las Escuelas de Bellas Artes "Manuel Belgrano", "Prilidiano Pueyrredón" y "Ernesto de la Cárcova". Profesor Emérito de la F.B.A. de la U.N.L.P. Discípulo de Fernando López Anaya y de Juan Carlos Romero. Fue integrante del grupo “Arte Gráfico Buenos Aires”.Entre los numerosos premios recibidos están:Gran Premio de Honor en Grabado, Salón Nacional de Artes Plásticas (1977);Gran Premio Adquisición, Salón Municipal "Manuel Belgrano" (1971)Becario del Fondo Nacional de las Artes (1964). <http://jalm.com.ar/>

⁶ Por primera vez se concursa en equipo comprendido por 1 Titular(Julio L. Muñeza) y 2 Adjuntos(Horacio Beccaria y Rodolfo Agüero) , con una propuesta metodológica en la enseñanza de la técnica diferente y el lenguaje gráfico diferentes.

⁷ Reportaje a Julio Muñeza realizado para un periódico mensual cultural (Y...ATRÉVETE -) en diciembre del 99 a modo de seguir contando que es “el Grabado y el Arte Impreso”;Ha sido un proyecto alimentado por su titular y un grupo de docentes a lo largo de estos 15 años que fue creciendo en posibilidades expresivas tanto en los alumnos que

con los discursos impresos de la década del 60 hasta ahora ... para lo cual ... Cátedra de Grabado no alcanzaba, era un límite demasiado estrecho. Entonces nos presentamos a concurso, nuestra propuesta era que las cátedras serían verticales, trabajaban todos los alumnos juntos desde los primeros años hasta las tesinas, íbamos a apoyar juntos los profesores a alumnos, el no modelo, no habría ni figuras ni modelos vivos, ni naturalezas muertas. El modelo lo traía el alumno desde su infancia, ese modelo era el que interesaba, el que traía y había que respetar. Ese modelo sería como la identidad que tiene cada uno, incluyendo a la propuesta pedagógica, cuyos puntos básicos: la identidad, la creatividad y la libertad. Con esas tres cosas se podría trabajar en el proyecto personal. Es difícil, pero con mucho cuidado eso se puede desarrollar y permitir al alumno ser creativo (...).⁸

Estos fueron los conceptos originarios de una cátedra propuesta como ámbito y grupo productor de sentido, como grupo de pertenencia, en donde quienes lo componen se construyen gracias a las diferencias que son necesarias y esperadas; En donde el docente debe de desarrollar los aspectos tecnológicos conjuntamente con los expresivos, la técnica y la creatividad desarrolladas en conjunto, el aporte al conocimiento de las destrezas técnicas propias de las disciplinas tradicionales, tanto como contemporáneas, la incorporación de técnicas como electrografía fotografía heliografía , transfer, procedimientos químicos, emulsiones fotosensibles, utilización de los conceptos bi y tri-dimensión (desde la década del 60 se han convertido en elementos imprescindibles en la iconografía contemporánea). Así el alumno se irá formando, con una actitud con respecto a los medios técnicos , abierta, crítica e investigadora.

En las entrevistas realizadas para la primera investigación, los profesores adjuntos Horacio Beccaria y Rodolfo Agüero argumentaban los conceptos de la siguiente manera:

"(...)desde el enfoque pedagógico planteado por la cátedra muchas veces el docente enseña lo que aún no ha aprendido...ambos docente y alumno , transitan vertiginosamente por los aportes de las nuevas tecnologías..."; "...La cátedra no es un lugar de transmisión del grabado como conjunto de recetas técnicas, es un lugar de creación de sentido.....en donde la disciplina cumple una doble función, por un lado ser vehículo final de la idea/obra, con una correcta realización, y por otro, una eficaz herramienta por su diversidad para generar a partir de cambios de procedimientos y cambios de ideas(...)"

Acontecimientos biográficos

Desde un comienzo se pensó ¿cual de las denominaciones definiría con mayor amplitud a la practica artística?, arte gráfico, arte impreso, estampa impresa, ¿cual de estos conceptos abarcaba el campo de esta práctica? , con sus limites, su amplitud de conceptos, tanto filosóficos, como teóricos, como de realización, ¿cual precisaba posiciones creativas o formas nunca vistas? , por lo menos desde lo académico, ¿cuales eran las diferencias y similitudes entre el grabado tradicional y el actual.

Nos preguntábamos ¿cual debería ser la formación de los profesionales del grabado?, pasada la sociedad de los mas-media, en los inicios de la era de la electrónica, de la imagen digital-virtual, y el vídeo, de la imagen gráfica por medio del fax, la unicidad versus multiplicidad, ¿todas son válidas?, la impresión con maquinas de plotters, gigantografías industriales, las impresiones con tóner, una innumerable lista de posibilidades de materiales de herramientas, dejando abiertas las puertas a la experimentación, tanto de lenguajes, soportes, medios y formas de realización.

Hoy casi veinticinco años de una propuesta y casi veinticuatro de su aprobación, se fueron construyendo en esta especialidad y transitando por nuestra cátedra, un gran numero de alumnos, en un principio rotativos y complementarios ahora taller básico de grabado y arte impreso, construyendo un semillero de futuros artistas / realizadores visuales / hacedores y pensadores de la gráfica/ docentes así como investigadores.

han transitado por ella como a sus docentes, en permanente cambio y transformación. Reportaje titulado en el año 2000-"70 Años con la Vida" - Consuelo Zori.

⁸ Idem 6.

Algunos fueron conformando grupos, cuestionando e investigando otros modos o formas del proceder gráfico concebido hasta ese momento, llevando a sus prácticas artísticas por caminos similares a los planteos desarrollados.

Para determinar el objeto de estudio de la sociología de la producción intelectual “*hay que situar al artista y la obra dentro de un sistema de relaciones*”⁹ que incluye artistas, editores, críticos, públicos, que determinan las condiciones específicas de producción y circulación de sus productos. Bourdieu llama a esto campo cultural. Las elecciones intelectuales o artísticas están orientadas por la cultura y el gusto propio de una época y una clase.

En el mismo texto, Bourdieu sostiene que el artista debe enfrentar la dimensión social de la obra y considera al crítico y al público en general, protagonistas de la producción artística ya que ejercen el rol de árbitros entre el artista y la obra, determinando el valor de la misma. El público está en todas las instancias de legitimación y el rol del crítico de arte resulta vital para el teórico, propone una lectura paradójica, suponiendo el dominio del código de una comunicación que tiende a cuestionar el código de la comunicación.

Sucesivos estados de una estructura

Esta disciplina, peyorativamente denominada en un principio la cenicienta de las Bellas Artes, ha transitado desde sus comienzos en un campo disciplinar propio con su oficio y técnicas, incluyendo la interdisciplinariedad, incorporando distintos lenguajes y produciendo sentido, con los aportes de otras disciplinas, hoy podemos pensarla en un tránsito constante transdisciplinario.

Nos encontramos nuevamente con cambios, ya el dejar huellas, clavar marcas no son suficientes para la definición del campo gráfico contemporáneo; Así como desde hace unos años nuestras modalidades de trabajo fueron construidas en contrapunto con la fotografía analógica, con el uso de emulsiones y soportes sensibles a la luz y manipulación de imágenes fotográficas, etc., ahora podemos pensar a la imagen gráfica en contrapunto con la imagen virtual/digital“(…)también la luz, electricidad, bits, píxeles virtuales, intangibles(…)”¹⁰ Hoy las gráficas son multimediales, interactivas, en constante movimiento han migrado a otros soportes y transitan por la red podemos ver como el arte gráfico objetual va siendo sustituido de la misma forma por el digital.

También los procesos de producción e impresión gráfica han cambiado, cada vez se asemeja más a la gráfica de la industria y el diseño, con nuevas tecnologías para la imagen e impresión, impresiones inkjet, nuevas herramientas de trabajo, notebooks, nuevos hardware y software para el tratamiento y procesamiento de imágenes, podemos realizar originales y múltiples si se desean en excelentes calidades, podemos pensar y hablar de estampa inyectada....

(...)Algunos autores sostienen que caducaron las prácticas separadas de la pintura, la escultura, o la gráfica....para ceder lugar a una historia de la imágenes, en las que aquello que veníamos llamando arte pierde cualquier especificidad. ¿O se trata mas bien de una reubicación en el conjunto de los medios y lenguajes visuales de prácticas artísticas en las que varias cuestiones estéticas- experiencia con lo imaginario y lo sensorial, valoración de lo formal -cambian sentido?¹¹

Hoy podemos visualizar como en las universidades de arte, nuestros alumnos, hijos de los nuevos lenguajes, los desarrollan como propios, a pesar en muchos casos de la no existencia de tecnología en las aulas, sobre todos en los países sudamericanos, la falta de herramientas y en algunos casos de la capacitación previa a estos nuevos programas, a pesar de esto, citan a los colores por la denominación de sus impresoras hogareñas como CMYK, y no el tradicional de primarios pigmentarios.

⁹ Bourdieu, Pierre, “Sociología y Cultura”, pag. 18. “(…)hay que situar al artista y su obra en el sistema de relaciones constituido por los agentes sociales directamente vinculados con la producción y comunicación de obra. Este sistema de relaciones, que incluye a artistas, editores, marchantes, críticos, público, que determina las condiciones específicas de producción y circulación de sus productos es el campo cultural”, citado en el cuerpo de dicha investigación 1995, “Fundamentos teóricos, históricos y pedagógicos, acerca del cambio de denominación de la disciplina “Grabado a Grabado y arte Impreso”.

¹⁰ Alcalá, José Ramón: “LA PIEL DE LA IMAGEN” Ensayos sobre gráfica en la cultura digital. Op.Cita.Pag. 27.

¹¹ Idem. cita 12, pag. 50. “La reflexión mas radical sobre estos procesos ocurre en la corriente de historiadores y teóricos del arte que reformula el campo artístico en *cultura visual*, un campo interdisciplinar”, objeto de esa casi disciplina denominada “estudios visuales”(Bal, Barrientos, Brea, Guash, Mitchel, Moxey, entre otros)....

*“Una cosa es cierta el panorama del arte gráfico no permanecerá como está en el presente; La rapidez con la que los últimos avances tecnológicos pasan de moda y son reemplazados por “lo último” es cada vez mayor , lo cual generará la imposibilidad de una situación estática”.*¹²

Trayectorias y reflexiones de cinco artistas internacionales

Entre los meses de febrero y abril del 2012 se realizaron cinco entrevistas a distintos artistas internacionales, Julio Muñeza, Liliana Porter, José Ramón Alcalá, Manuel Silvestre y Zulema Maza, los mismos ofrecen sus valiosos aportes al campo de la gráfica actual.¹³

Considerando también, las diferentes trayectorias profesionales como aportes a la educación artística, abriéndose a lo largo del trabajo nuevos cuestionamientos.

2 de febrero 2012, Almagro C.B.A. Argentina , entrevista realizada a Julio L. Muñeza.¹⁴

...Cuando vuelvo a esa cátedra, me doy cuenta que pasaron muchos años y el discurso gráfico era otra cosa es decir la tipografía , la fotografía y todas las revoluciones que se daban en el arte, después de Pollock, después de Andy Warholl, el mundo había cambiado, es decir habían dos grandes movimientos en la discusión, los geométricos y los pop. Creo que de los pop acepto su universalidad y su forma mas simple de trabajar, yo creo que la estampa ya no era solamente aquello que salía del entintado del papel , a partir de la impresión de la plancha, si no que habían otras cosas(...)que ya no se podían dejar atrás, es decir creo que nos enseñaron a manejar técnicas soportes, herramientas, cosas, creo que el arte es otra cosa, el arte es el espíritu, que es las sensaciones, son todo aquello que se necesita manifestarse por el cuerpo, no solamente por la cabeza y por las técnicas, entonces aparecen los grabados en relieve en el cual de alguna manera Lopez Anaya había empezado con sus troqueles, Ana María Moncalbo con su montado de distintas reproducciones para formar una obra(...). Picasso en europa nos está dando una imagen de lo que eran sus litografías y sus aguafuertes o sus buriles, es decir era otra forma de ver el impreso(...). Se cambia el nombre de grabado a grabado y arte impreso , por que es necesario, de las viejas técnicas como litografía , monotipia y serigrafía no son grabados son impresos, entonces a partir de allí veamos que formas hay de impresión que no sean grabados, que no hayan matrices de metal o de madera grabadas. Cambiar que son gráficas, entonces, vamos a respetar esa tradición de taller de grabado pero Y arte gráfico(...).

(...)Hoy yo creo, que mi experiencia, como alumno de la vieja academia, aprendí todas esas técnicas, y desde el 2000 empecé a manejar la computadora, trabajé diez años con eso y junté cuatrocientos impresos y ahora que me estoy divirtiendo, por que veo que esa imagen que me dio a maquina, no me sirve no lo siento necesito esa cosa gestual, la cosa manual, que también hacia Picasso y tímidamente el chileno Matta, que es intervenir la imagen de otra manera, con esos materiales que usan los chicos en el colegio...lo que yo haría ahora en ese taller de grabado y arte

1

ingráfica 08, pag. 35

¹ ³Se llevó a cabo un vídeo para cada entrevistado, la presente presentación es una síntesis editada de cada reportaje, colaboró en el mismo Daniel Sadka, MULTIMEDIOS.

¹ ⁴Se llevó a cabo un vídeo para cada entrevistado, la presente presentación es una síntesis editada de cada reportaje, colaboró en el mismo Daniel Sadka, MULTIMEDIOS.

²Noyce, Richard ,catálogo de

impreso es un cambio diferente, otro cambio , en donde aparecería la palabra impresa , es decir tipográficamente...ya vemos que los chicos en las escuelas primarias también manejan las computadoras, es otra forma de educación, y yo creo que la educación es lo fundamental para el desarrollo de un país(...).

7 de marzo 2012 , Nueva York E.E.U.U., entrevista realizada a Liliana Porter.¹⁵ *Muchos artistas siguen haciendo grabado y lo que si ha sucedido, hubo un momento, como siempre se necesita un quiebre, fue mas bien en los 60 ,se empezó a pensar en la idea del múltiple o sea de pasar el grabado de una cosa bidimensional a que pueda ser un objeto, ponerle énfasis en la edición en vez de la técnica, ...ahora pasado todo eso y también hacer obras por ejemplo para las exposiciones por correo, no eran objetos para vender, si no que se destruían en el uso,(...) pasada todas esas experiencias, yo creo que en este momento, ya no se piensa tanto en romper alguna regla, si no que hay artistas que son muy actuales haciendo propuestas nuevas, y quien sabe, los grabados son aguafuertes, completamente normales técnicamente, pero lo que están diciendo tiene que ver con la obra que están haciendo; El énfasis no está tanto en romper una regla, si no que está todo ya aceptado, entonces para que vas a romper algo que ya está(...)Pero si yo siento que siguen habiendo muchos editores, que siguen haciendo muchos grabados, y claro se han incorporado todas las nuevas tecnologías digitales y el múltiple sigue vivo, así como la edición de objetos, por ejemplo... todas esas tres cosas que están ahí son ediciones múltiples...se sigue haciendo serigrafía pero mas que nada se está haciendo impresiones digitales sobre buenos papeles y con tintas libres de ácido y ademas se juntó mucho la fotografía con el grabado , o sea antes estaba mas separado el grabado de la fotografía y ahora, casi ya no se sabe, se pone casi todo en múltiple lo que sea editable, ya da lo mismo si es aguafuerte o es la fotografía, todo es obra seriada, o sea, que un editor edita tanto aguafuerte como serigrafía, libros y objetos(...)*

(...)Es muy importante, no obsesionarse con las cosas que no tenemos, y lo importante es pensar un poco mas bien en la imagen e inventar a partir de lo que no hay, o sea por que no es tan importante en verdad..Yo me acuerdo cuando vine acá a nueva york, y era la época del arte minimal y todos los tipos hacían un cubo cromado de no se cuanto, yo decía esto es arte local, por que si un artista en Latinoamérica, donde hay problemas de materiales, se pone a hacer esto, yo diría, que primero está loco, segundo, que hasta no es ético, incluso no tendría que ver con nuestra realidad ni nada, es una cosa muy local, entonces por que no inventar una cosa que sea nuestra local, con las posibilidades que hay, por que estar siempre poniendo el ojo en lo que uno no puede. Por ejemplo en nuestros países, tal vez ya cambió, pero uno iba a la galería y mostraba lo que hizo para conseguirla, y acá no les interesa lo que hiciste, quieren saber que vas a hacer de acá para adelante....

20 de marzo 2012 , Valencia, España, entrevista realizada a José Ramón Alcalá.¹⁶

Toda mi evolución, no es una evolución que va pareja a la evolución del circuito mercado museo, galería, y llega un momento en el que hay un decalaje muy grande, de hecho , cuando me invitan

¹⁵ Liliana Porter Nació el 6 de octubre de 1941 en Buenos Aires, Argentina. Vive y trabaja en Nueva York desde 1964. Su obra incluye fotografía, pintura, obras sobre papel, grabado y video. En el año 1967 junto a los artistas Luis Camnitzer y Jose Guillermo Castillo declaran en su MANIFIESTO del NEW YORK GRAPHIC WORKSHOP, el concepto de editar es mas importante que el trabajo sobre la plancha, abriendo de esta manera el camino a la diversidad de materiales los cuales pueden ser empleados , tanto *los* existentes antes de la impresión como papel tela vidrio y los que se forman durante el proceso paper maché, etc. de esta manera llegando al concepto de "objeto" superando los límites tradicionales de pintura y escultura. Consideran también que la misión del artista es la de revelar imágenes , hasta ese momento el grabador vivió encerrado en su cocina de recetas técnicas , ha llegado la hora de tomar la responsabilidad de revelar nuestras propias imágenes como grabadores, pero no destruidos por nuestras propias técnicas"Su trabajo ha sido mostrado a escala nacional e internacionalmente y es representado en muchas colecciones públicas y privadas.

¹⁶ J.Ranón Alcalá: Catedrático de procedimientos Gráficos de Expresión y Tecnologías de la imagen de la Facultad de bellas Artes de Cuenca. Director del MIDECIANT. Premio calcografía Nacional (al MIDE) "por la innovaciones aportadas al arte gráfico". Director del observatorio de Artes Electrónicas OOH Gijón, y de LUMEN_EX Digital Art Awards (UEX).En 1983, creó junto a F.Ñ. Canales, el equipo artístico Alcalacanales. Ha publicado entre otros libros , Ser Digital (2011);¿Como se cuelga un cuadro virtual?(2009); Explorando el laberinto; Creación e investigación en torno a la gráfica digital a comienzos del siglo 21 (2005); Monstruos fantasmas y alienígenas. Poéticas de la representación en la cibersociedad(2000).

en el año 89 a montar la facultad de bellas artes de cuenca, que es una facultad experimental, nueva, joven, donde a todos a quienes se nos invitan somos jóvenes que trabajamos con nuevos medios, me encuentro que creando ese nuevo plan de estudios se ha producido un decalaje enorme con el resto de facultades cuyos planes de estudio siguen todavía hablando de la tradición, y por lo tanto, para mi tanto la investigación como la creación, como la pedagogía del arte, la reproducción y los nuevos medios, es ya desde el principio tener un nuevo escenario , una nueva mirada, una revolución en el sentido de tener nuevos escenarios, donde trabajar. Entonces que ocurre desde ese momento, que para mi es casi el punto cero, aunque yo ya llevo, cinco o seis años como creador, pero en realidad el punto cero es entrar en cuenca, ponerme a vivir en cuenca, montar el Museo Internacional de Electrografía y crear el plan de estudios con esa nueva área inédita, en España de arte y nuevos medios(...) De ahí estos últimos veinte y dos años han pasado muchas cosas, la facultad y el plan como era pequeña ha podido reciclarse constantemente y ponerse al día con los nuevos medios. Nosotros hemos ido desde cuenca reinventando toda esta situación y las consecuencias entonces son una situación actual en la que hablamos de una gráfica expandida, es el termino que ya he conseguido además consensuar con los colegas españoles mas avanzados, y te quería citar aquí pues ha el trabajo que hacen desde la universidad de Vigo en la facultad de bellas artes de Pontevedra Ana Soler, Capo Castro, Jesús Pastór, , lo que hace en Valencia Rubén Tortosa(...) Estas nuevas técnicas va a ser medios que nos ayuden a modelar un lenguaje, un lenguaje para que para expresar nuevas ideas y conformar esas iconografías que va a darle el imaginario que la sociedad necesita, esta sociedad está en crisis una crisis profunda los paradigmas los hemos desmantelado, entonces se sienten perdida huérfana, no comprende lo que está viviendo y es el artista el que entra de nuevo como protagonista a través de esos lenguajes que le estamos dando forma, con los nuevos medios, para dar imágenes para poyetizar el escenario, dar forma poéticamente a otras ideas, que están huérfanas de tener cuerpo , yo creo que eso nos conecta directamente con el ambiente con la mentalidad del cuatrocentismo, del hombre del renacimiento que hacen el mismo papel .(...)

(...)El rol social es el mismo, soy necesario por que voy a construir imaginarios para que la sociedad se sienta reconocida y comprenda lo que está viviendo Yo creo que el artista actual tiene esa fascinante dimensión pero con la particularidad que mientras el hombre , hombre renacentista era un sabio completo en esa limitación del conocimiento que había , hoy en día el conocimiento es tan basto que la única manera de abordarlo es colectivamente, por lo tanto la idea de la transdiscipliniedad del ser interdisciplinar del colectivo que suma conocimientos , es lo que toca, es decir hoy en día no se entiende la construcción de todo este nuevo escenario si no es con un trabajo colectivo en donde, te encuentras con científicos tan creativos como los que nos denominamos artistas o mas.(...)

24 de marzo 2012, Valencia, España, entrevista realizada a Manuel Silvestre Visa¹⁷, conversando con Sergio Pedrochi¹⁸, artista italiano, de visita en Valencia.

Manuel-La formación la través de una escuela de bellas artes las clásicas escuelas de bellas artes, estoy hablando de los años 65 y entonces era una formación muy tradicional tanto es así, que con respecto al grabado o al arte gráfico, entonces le llamábamos meramente grabado, por que además sólo se estudiaba el grabado calcográfico, punta seca aguafuerte, buril, empezábamos por buril, era una formación excesivamente académica, de ahí sólo experimentamos esas técnicas nada mas, grabado artístico pero clásico..**Sergio-** Pero hay un trabajo manual también, es importante, el dominio de la técnica la manualidad, la sensibilidad sensual del objeto.
-Manuel- Pero la gran preocupación que había en aquel entonces era una estética muy lineal , me refiero que no podías experimentar cualquier tipo de lenguaje, era sencillamente hacer una cosa

¹⁷ J.Ranón Alcalá: Catedrático de procedimientos Gráficos de Expresión y Tecnologías de la imagen de la Facultad de bellas Artes de Cuenca. Director del MIDECIANT. Premio calcografía Nacional (al MIDE) "por la innovaciones aportadas al arte gráfico". Director del observatorio de Artes Electrónicas OOH Gijón, y de LUMEN_EX Digital Art Awards (UEX). En 1983, creó junto a F.Ñ. Canales, el equipo artístico Alcalacanales. Ha publicado entre otros libros , Ser Digital (2011); ¿Como se cuelga un cuadro virtual? (2009); Explorando el laberinto; Creación e investigación en torno a la gráfica digital a comienzos del siglo 21 (2005); Monstruos fantasmas y alienígenas. Poéticas de la representación en la cibersociedad (2000).

¹⁸ Sergio Pedrochi. nace en Italia, artista plástico, actualmente reside en Bérgamo. mail:sergiopedrochi@libero.it

figurativa, un paisaje una composición era una cosa tradicional. **-Sergio-** Pero esto es un problema académico, por que en realidad de los años 60 ya estaba la gráfica muy moderna. **-Manuel-** Nosotros lo desconocíamos, los profesores no eran nada partidarios, cuando alguna vez, como jóvenes intentábamos hacer alguna cosa abstracta que se saliera con unas mordidas de texturas para lograr a lo mejor las calidades de un Tapies, el profesor lo desestimaba(...) Cuando ya años mas tarde, empiezas a descubrir que hay otros lenguajes que hay otras técnicas, y que dentro del grabado, conocimiento de técnicas aditivas como el collgraph y de plásticos, resinas, y todas esas historias las desconocía por completo, tuve la oportunidad de trabajar en Madrid en un taller en los años 70 o 71 con Michel Ponce de León que venia de estado unidos, entonces aquello fue un impacto que nos dejó como decir esto que es, ¿es grabado?, pues sí, los principios son los mismos, lo único que claro, el trabajar con otros materiales y buscar otras estéticas, aquello te permitía una libertad de acción. Nos dimos cuenta que lo que hacíamos era una cosa totalmente encorsetada, totalmente anacrónica, que luego puedes seguir trabajando, como a veces hemos comentado con compañeros del facultad, tu puedes hacer buril pero un buril con respecto a los lenguajes del siglo XX, lo que no tiene sentido era copiar una cabeza de Goya para hacer un buril para luego hacer un billete/moneda , no tiene sentido hoy en día , hacer un buril para reproducir, hay otros medios, el fotograbado, el offset, la fotografía que te permite reproducir, el papel munda se sigue haciendo pero no con técnicas tan primitivas.(...)
Una cosa es que uno encuentre el camino la idoneidad, el lenguaje que le es mas apetecible, yo creo que es cuestión de lenguaje y es buscarlo, es encontrarlo, puedes hacerlo, con mas recursos con menos recursos, hoy en día cualquier chaval tiene un ordenador y entonces a través del ordenador, trabaja con unos recursos muy escasos, no necesita mas que una pantalla y elaborar sus imágenes y puede hacer mucho o puede hacer poco , pero digamos que el ordenador se ha convertido en un elemento ineludible, `para la formación de una persona que esta trabajando en el siglo XXI, yo diría es una formación diríamos académica .

27 de abril 2012, CABA, Argentina, entrevista a Zulema Maza.¹⁹

En mi experiencia particular yo me dedique al grabado por que tuve grandes maestros como fue Víctor Rebuffo, a Julio Muñeza, a Aida Carballo también en la escuela de bellas artes la materia mejor dada era grabado, ellos nos enseñaron el amor al arte no solo a la técnica. (...)Yo empiezo con el grabado en la escuela de bellas artes y posteriormente, empiezo cuando retomo el arte , por que yo trabajo en cine en una época soy asistente de dirección de Manuel Antin, también trabajo tengo una librería, siempre cosas relacionadas con la creatividad y el arte pero retomo a los 27 años luego de estudiar bellas artes, me decido de nuevo por la gráfica, por el grabado. (...)Yo utilicé prácticamente una década el gradado en chapa y el aguafuerte , la década del 80, posteriormente voy incorporando otras técnicas, por que los grabadores somos inquietos, yo particularmente, empiezo a utilizar la fotografía , y la fotografía me amplía muchísimo el campo realmente de las artes gráficas , por que yo creo que la fotografía es como un medio nuevo que aparece , ahora ya no es nuevo, pero produce una gran revolución en lo que son los parámetros de la creatividad, así como cuando aparece el ciene, o como cuando aparece la computación, o

¹⁹Nace en Buenos Aires, Argentina el 09/06/1949. Artista gráfica, emplea la fotografía, las instalaciones y el video. Entre sus muestras individuales: Formas Elementales, Galería Ática (1987); Etología, Galería Álvaro Castagnino (1992); Formas Simétricas, Rockefeller Town House (Nueva York, 1996); La cautiva, Vuelo de palomas, Espacio Filo, Galería Álvaro Castagnino (1999); Todo Jardín, CC Recoleta (2002); Luces y sombras, Mundo Nuevo Gallery Art (2006); Voz de la Naturaleza, Galería Artexarte y Museo de Arte del Tigre (2008) y Galería Holz (2009). Participó en numerosas exposiciones colectivas en Argentina, Alemania, Francia, España, Italia, Venezuela, Brasil, Chile, China, entre otros. Presidente de AAVRA desde 2009, Curadora y productora junto a la Asociación AAVRA de la Exposición Nosotros, los otros, CC Recoleta, con participación de 130 artistas (2009-10). Premios recibidos: Beca Miro, Barcelona, España 1992; Primer Premio Municipal de Grabado Manuel Belgrano, 1993; Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Grabado, 2005 y Primer Premio de Honor Trienal de El Cairo, 2006. Presidenta de AAVRA

internet o lo que se llama arte digital o medios digitales(...)Es decir estamos en un nuevo paradigma, con el internet con los mails, con todo los faceboock, una nueva manera de estar en el mundo, comunicados, simultáneamente, no importa donde uno vive, (...) Entonces eso también es un nuevo parámetro, un nuevo paradigma y para los artistas forman parte de nuevos lenguajes de reproducción, por que esa posibilidad, de a través de la web por ejemplo, enviar las imágenes, que a lo mejor son imágenes hechas para un medio de pintura o de gráfica, pero en realidad uno la esta enviando por la web llegan en simultáneo a diferentes personas en distintas latitudes.(...) he hecho también instalaciones, utilizando elementos hechos en resina poliéster, la resina poliéster es una suerte de grabado, o de impresión por que uno hace la matriz hace el molde y después de eso saca la copia, cuando uno utiliza los moldes de látex es como que uno saca una copia en relieve y la ente dice que mis instalaciones tiene que ver con la gráfica, en realidad copias volumétricas de moldes hechos en resina o en látex(...)Ahí también incorporo el vídeo , el vídeo también, el arte se va multiplicando, los artistas necesitamos un poco para la obra,(...)Hay grabadores que utilizan los medios digitales, pero lo utilizan a la manera del grabado tradicional, , entonces hacen como si fuera un aguafuente, como si fuera un aguafuerte, como si fuera un barniz blando , pero esta hecho con las herramientas digitales y lo que hace falta es soltarse.(...)

Conclusiones:

Otros son los modos de producir en nuestra sociedad, comprender la realidad del SXXI entre la tradición e innovación, entre los límites y las fronteras de la hibridación.

Sumergidos en nuevos paradigmas, hemos cambiado la mirada hacia lo global, la comunicación es masiva multimedial, plantea pocas diferencias entre lo público y lo privado, la red virtual, nos conecta rizomaticamente a nuevos mundos mas allá de cualquier previsión, sin límites, sin fronteras, esta migración también es materia prima del campo expandido de la gráfica actual.²⁰

Mi mayor agradecimiento a los artistas entrevistados quienes ofrecieron su tiempo/espacio/reflexión desinteresadamente con sus valiosos aportes al tema. También como homenaje al equipo y trabajo desarrollado durante ese tiempo de gran producción y fertilidad, tanto del material creativo como humano.
CZ

Bibliografía consultada:

ALCALÁ, JOSÉ RAMÓN. *LA PIEL DE LA IMAGEN. Ensayos sobre gráfica en la cultura digital*. Ed. SENDEMA 2011

BOURDIEU, PIERRE, "Sociología y cultura". Grijalbo 1984

BOURDIER, PIERRE: "Campo intelectual y proyecto creador", en AA.VV., Problemas del estructuralismo, México, Siglo XXI, 1969.

BOURDIEU, PIERRE, "La ilusión biográfica", en Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama.1997

BOURRIAUD, NICOLÁS. *Estética relacional* AH editora.2008

CATEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO. "REFLEXIONES SOBRE EL LENGAJE GRAFICO;DEL GRABADO AL GRABADO Y ARTE IMPRESO". Arte e Investigación. Revista científica de la facultad de Bellas Artes Año1-Nº1UNLP.1996

GARCÍA CANCLINI NÉSTOR. *La sociedad sin relato. ANTROPOLOGÍA Y ESTÉTICA DE LA INMINENCIA*. Katz editores 2010.

MORO, MARTINEZ JUAN. *Un ensayo sobre el grabado*"A finales del siglo XX. Ed. Creatica 1998.

Lo TECNOLógico en el ARTE ,de la cultura vídeo a la cultura ciborg. Universidad del Pais Vasco. 1997

Catálogos:

2as Jornadas sobre arte impreso. *El lenguaje gráfico en la Argentina, 1900-1950*. Buenos Aires, noviembre-diciembre de 1981.

ingráfica 08. *Primer Festival de Grabado Contemporáneo*. Ciudad de Cuenca, España.

Otra gráfica. *Grabado experimental*. Fundación Andreani1998

²⁰ Termino propuesto en el 1er Simposio de Grabado a Grabado y Arte Impreso. FBA de la UNT, Julio 2012 Proyecto "Cambio" autor : Consuelo Soria.

Revistas:

01/01/95 hasta 31/12/96."FUNDAMENTOS TEÓRICOS, HISTÓRICOS Y PEDAGÓGICOS, ACERCA DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA DISCIPLINA". "GRABADO A GRABADO Y ARTE IMPRESO". Director: Lic. Leticia Fernández Berdaguer, Codirector: Julio Muñeza e integrantes del equipo de investigación Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P.

Autores: Profes. J. Muñeza, R. Agüero, H. Beccaría, G. Grillo, C. Árraga, M. Bolchinsky, C. Zori, D. Garay 1996 - *"Reflexiones Sobre el Lenguaje Gráfico:"Del Grabado al Grabado y Arte Impreso"*, Trabajo Presentado en las 1eras. Jornadas de Reflexión sobre Arte de la Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P.-con Referato - Arte e Investigación, Año1 N°1. Pag. 42