

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Plástica

TÍTULO

Donde quiero estar
La invención de una cartografía deseante

Tesis de Grado de la Licenciatura en Artes Plásticas
con Orientación en Grabado y Arte Impreso

TEMA

Las prácticas colaborativas y sus posibilidades
como procedimiento crítico para la producción artística

TESISTA

Zaira Sabrina Allaltuni

Legajo: 57756/6

Correo electrónico: z.allaltuni@gmail.com

Teléfono: 221 155462548

Directora: Leticia Barbeito Andrés

Co-Directora: Guillermina Valent

*Agradezco a las participantes del taller: Sofía, Rocío, Luján,
Silvia, María, Choco, Carla y Aldana.
A Nacha y mis compañeras extensionistas Irma y Antares.
A Elías y Norita.*

La presente tesis de grado se propone reflexionar sobre las prácticas colaborativas y sus posibilidades como procedimiento crítico para la producción artística. Para ello, se generó una cartografía colaborativa realizada a partir de un proceso de búsqueda y creación que indaga en los deseos de mujeres que habitan en el Módulo de Régimen Abierto de la Unidad Penitenciaria n° 8 (Los Hornos, Bs As).

La obra *Donde quiero estar* se configura como un espacio-tiempo que busca representar los deseos de una comunidad determinada. Desde los modos propios del arte, se presentan las trayectorias y proyecciones personales, para dar cuenta de los desplazamientos de límites y fronteras en un territorio singular que se caracteriza por la tensión entre las nociones de encierro y libertad. En este marco, se aborda teóricamente el concepto de proceso artístico contemporáneo desde una perspectiva relacional y situacional (Sánchez, 2012).

Daniel Sánchez (2012) analiza las prácticas artísticas contemporáneas mediante la redefinición del concepto de arte como un proceso que redimensiona la idea de artista, de obra y de público, en su nuevo rol como co-creador. En esta línea, Vilém Flusser (2004) plantea que:

Esta nueva experiencia habilita la interacción permanente y la dinámica de la situacionalidad. El soporte material tiende a perder importancia por sí mismo. Vale solo como dispositivo. El artista pasa a tener una disposición propositiva proyectual. Materializa su creación en una acción heurística más que en la plasmación subjetiva. Su autonomía se diluye en el proceso operativo de la construcción y la fruición. Se vira desde el paradigma de la subjetividad propio de la modernidad al de la proyectividad. (Flusser, 2004: 12).

Por lo tanto las prácticas artísticas contemporáneas, en tanto proceso, reconfiguran la experiencia artística tradicional, disolviendo las categorías estancas de la modernidad (principalmente las de obra, artista y público). Al respecto, Jordi Claramonte Arrufat (2008) desarrolla su concepción de arte cola-

borativo reflexionando sobre las prácticas emergentes de arte público en la década del noventa. Para ello, considera a las experiencias artísticas que atienden distintas modalidades de relación con el contexto social en el que se producen, circulan y distribuyen. En palabras del autor: “(...) llamamos *arte colaborativo* al proceso por el que un grupo de gente construye las condiciones concretas para un ámbito de libertad y al hacerlo libera un modo, o un racimo de modos, de relación, es decir libera una obra de arte...” Dichas obras generan un espacio-tiempo relacional que se constituye a partir de vínculos entre sujetos, por lo que:

(...) su valor no radica en el objeto o la situación que la produce, sino en sus consecuencias y efectos a largo plazo sobre el que la experimenta y la reproduce en otras situaciones (...) Es más, el valor más significativo de la experiencia sería en último caso el que haría que relacionásemos ésta con otras experiencias y situaciones, y con ello enriqueciéramos nuestros imaginarios y nuestras perspectivas. (Claramonte Arrufat, 2008).

Por ende, este tipo de prácticas artísticas conforman procesos articulando vínculos que se expanden, y a su vez consolidan experiencias significativas en un marco situado de interrelaciones determinadas, las cuales podrían ser repetidas, multiplicadas y resignificadas en diversas instancias.

Cartografía como procedimiento crítico

Iconoclasistas¹ es un colectivo argentino que concibe a los mapas como representaciones ideológicas que median entre lo artístico y lo social, y constituyen configuraciones gráficas del territorio. Desde esta concepción:

El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear. (Iconoclasistas, 2013)

Por esto, el mapeo se presenta como un accionar crítico que apunta a elaborar vivencias colectivas para construir relatos y representaciones propias que reflexionan sobre las problemáticas relevantes de la comunidad. La elaboración de cartografías se trata de una práctica participativa en la que el mapa es utilizado como una estrategia para problematizar los *territorios sociales, subjetivos, geográficos*. La producción de nuevas narraciones territoriales necesita herramientas que motiven la participación desde el intercambio colectivo. Bajo este marco, se tomaron como referencia los talleres de mapeo colectivo desarrollados por Iconoclasistas. Estos talleres se hacen mediante convocatorias públicas y conforman un espacio de creación colaborativo. En él se implementan un conjunto de recursos visuales (iconos, pictogramas, dispositivos gráficos y cartográficos, etc.) que dan comienzo al mapeo y tienen como fin fortalecer los procesos de producción y reflexión colectiva, articulando procedimientos artísticos y simbólicos en la construcción de cartografías críticas.

Por lo tanto, este trabajo recupera la noción de la cartografía planteada como un modo de representación que puede

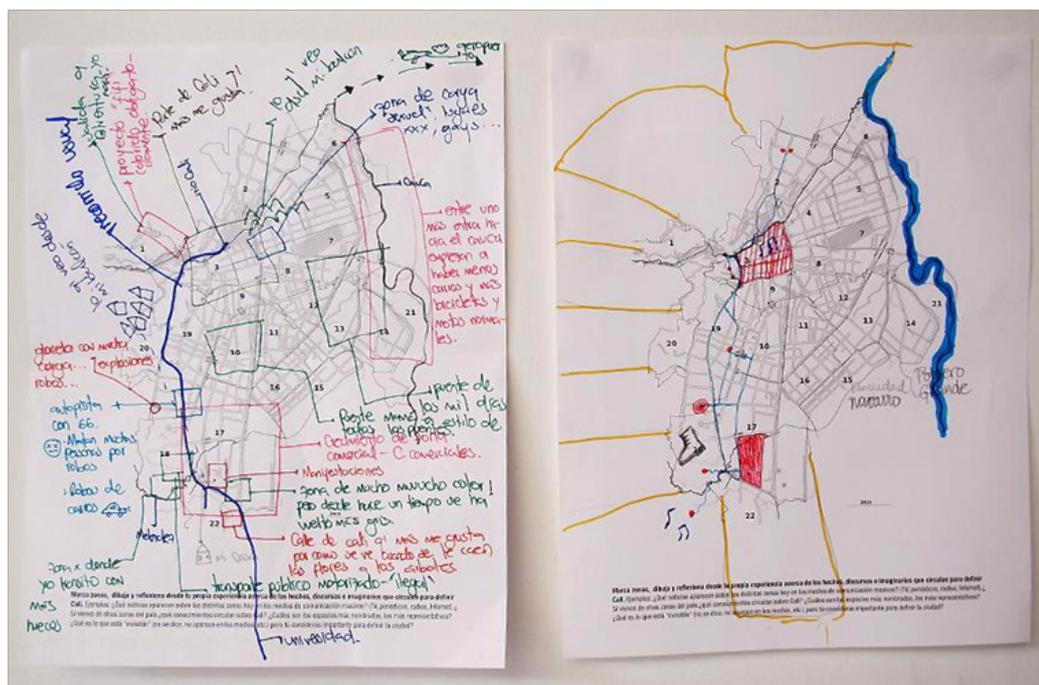
---

1   Página web: <https://www.iconoclasistas.net/>

ser activada mediante plataformas de trabajo que motivan el intercambio, los recuerdos sobre experiencias propias y colectivas, así como distintos modos de interpretación de la realidad. En estos términos, se aborda el mapeo como una práctica que produce territorio, ya que desplaza los límites, y a su vez constituye nuevos espacios-tiempo relacionales.

Taller de Mapeo colectivo, Centro Cultural Santa Ana, Chile (2014) Iconoclasistas.

Desarrollo de cartografías sobre la ciudad de Cali, Colombia (2012) Iconoclasistas.

Adriano Pedrosa (2011) amplía lo desarrollado anteriormente señalando que:

Si somos capaces de reconocer los límites de la cartografía contemporánea con su exactitud utópica y toda su ciencia, si aceptamos el hecho de que el mapa perfecto ya fue dibujado, construido, abandonado y cayó en la descomposición sobre aquellos paisajes y ciudades que aspiraba a representar, entonces podemos vislumbrar un nuevo territorio para los mapas: aquel que surge en el reino de la ficción y lo fragmentario, de lo personal y lo psicológico. (Pedrosa, 2011: 191).

Otro ejemplo de proyecciones cartográficas que trascienden “lo real” y construyen nuevos territorios a partir de las representaciones ficcionales del arte es la obra *Mi tío Eduardo* (2006) de la artista argentina Ana Gallardo¹. La experiencia comienza con una invitación de la artista a su tío para viajar a España, ya que él había nacido en ese país y deseaba volver a visitarlo. Durante varios meses de manera conjunta realizaron un itinerario de viaje, pero finalmente Gallardo viajó sola valiéndose del plano que su tío había dibujado en su cuaderno. Una vez en Granada filmó los lugares que habían acordado recorrer para, finalmente, proyectarlos en la cocina de la casa de Eduardo situada en la ciudad de Rosario (Sante Fe). La obra que se gestara a partir del anhelo de Eduardo, motivó la instancia colaborativa. Él participó activamente mediante sus relatos en la representación gráfica de recuerdos sobre espacios y ciudades que sirvieron de guía para la artista.

---

2   Página web: <http://www.boladenieve.org.ar/artista/273/gallardo-ana>

Mi tío Eduardo (2006) Ana Gallardo.

Mi tío Eduardo (2006) Ana Gallardo.

Cartografía deseante

Esta tesis retoma la idea de cartografía como una práctica artística participativa, por lo que se ha desarrollado un proceso de búsqueda y producción proyectual que implicó distintas etapas para la construcción colectiva de la obra.

En principio, se realizó el Taller de cartografías colaborativas¹ con mujeres del Módulo de Régimen Abierto de la Unidad Penitenciaria n° 8 (Los Hornos, Bs As). Este consistió en una experiencia artístico-pedagógica que mediante la frase *Donde quiero estar* abordó *los deseos* como disparadores temáticos. En esta instancia, reconocemos puntos de vinculación con las prácticas artísticas referidas anteriormente, de Iconoclasistas y de Ana Gallardo.

Por un lado, resuena la cuestión del deseo como motor de las prácticas artísticas. Y por otro, la generación de un espacio de encuentro en el que se implementa la cartografía como un procedimiento crítico que relaciona recursos de las artes visuales y dinámicas de producción colectiva. Esto permitió que se hicieran distintas actividades en las que las participantes reflexionaron sobre sus trayectorias y proyecciones personales mediante la creación de audios y representaciones como dibujos, fotografías y collages.

Seguidamente, se seleccionó parte del material y mediante el análisis del mismo se manifestaron relatos en torno a diferentes imaginarios sobre sus vidas en libertad. Al respecto y pensando en la producción de la obra se plantearon las siguientes preguntas: ¿Cómo representar esos deseos? ¿Cómo evidenciar la tensión entre el habitar el encierro y desear la libertad? En relación con esto, se tomaron decisiones formales (proce

---

3 El Taller de cartografías colaborativas se realizó en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales (FBA y FCJyS-UNLP). Para más información véase el Anexo.

Página web: <http://www.proyectoconstruyendolazossociales.com/>

Fotografía tomada por una participante del taller (2019)

Fotografía intervenida por una participante del taller (2019)

dimientos y montajes) para la elaboración de la obra en base a los cuestionamientos planteados. Y se resolvió utilizar como referencia una fotografía sacada e intervenida por una de las participantes del taller, la cual se presenta a continuación.

Dicha imagen resulta significativa en el proceso de búsqueda de producción de la obra, debido a que condensa un espacio-tiempo particular en el que conviven, simultáneamente, el *adentro-encierro* desde donde ha sido capturada la imagen y el *afuera-libertad* que traza los deseos de las mujeres y aparece representado en esa enorme porción de cielo. En este sentido, se indaga en la idea de espacio en el arte como:

(...) una entidad sensible e intelectual que integra la vida. No es un retazo de ella, un fragmento o una repetición de otra esfera de la realidad; es una elaboración ficcional que pone entre paréntesis lo externo o, en todo caso, que lo completa dinámicamente. (Belinche; Ciafardo, 2015).

Desde esta perspectiva se piensa la cartografía deseante como una *elaboración ficcional* que construye un lugar singular mediante la producción de imágenes. Debido a que según lo manifestado por el autor José Jiménez:

Las imágenes enlazan lo transitorio de cualquier vivencia humana, fugaz e irrepetible, con un espejo de reconocimiento, de sentido, que intensifica esa experiencia y la proyecta en el camino de la perduración.

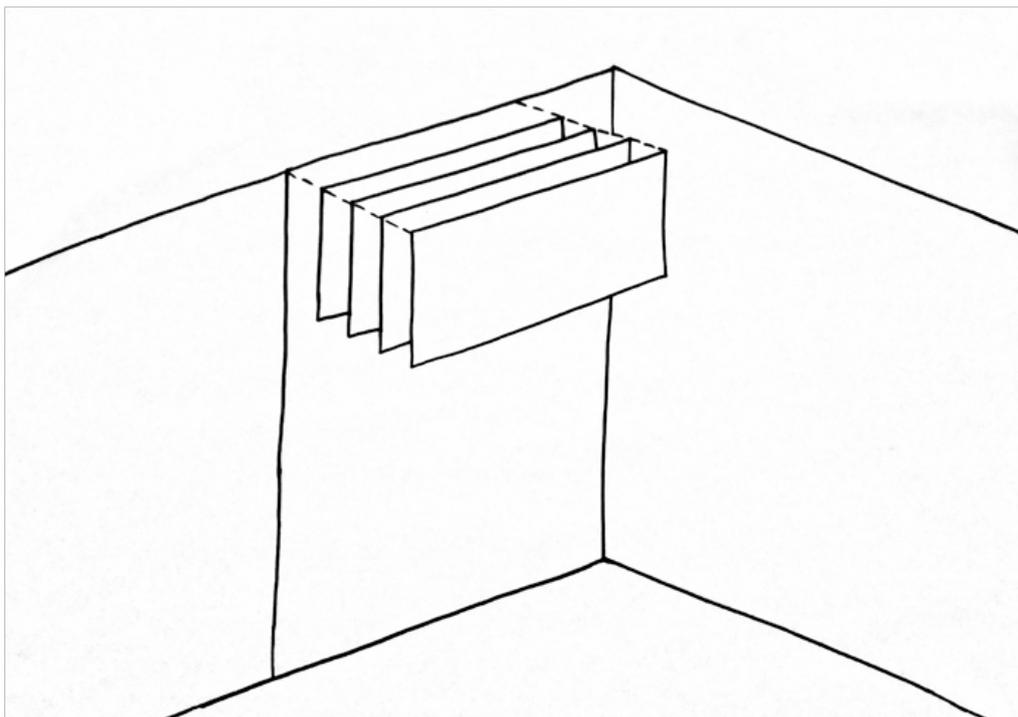
Las imágenes se configuran como una *experiencia de superación de los límites*, utilizando como material precisamente lo más limitado: la carnalidad, el cuerpo, las formas, de este mundo fugaz de realidades sensibles. (Jimenez, 2016: 149).

En este sentido, la última etapa del proceso estará constituido por una obra instalativa que formará parte de una exposición colectiva a realizarse el día ocho de agosto en el Centro de Arte de la UNLP. Para la propuesta final se retomó la imagen

del cielo que aparece en la fotografía, y se realizará un montaje con diversas fotografías de cielos dispuestas una detrás de otra y en una altura por arriba de la línea de horizonte del público. Se espera que debajo de estas imágenes se constituya un espacio vacío que forme parte de la obra y que componga un “muro invisible” entendiendo que:

Si la obra se «apodera» del espacio a tal punto de incorporarlo «haciéndolo formar parte de sí misma», entonces, ya no es un espacio que está siendo ocupado: es la obra. (Belinche; Ciafardo, 2015).

Asimismo, se incorporarán una selección de audios que contienen grabaciones de los relatos capturados de las experiencias pedagógicas en la Unidad, en torno a la frase *Donde quiero estar* y que manifiestan las proyecciones personales de las participantes del taller. La presencia de los audios en la sala estará enmarcada en una pieza. Unos auriculares estarán saliendo de las hojas donde están los dibujos realizados por las mujeres en el transcurso de los encuentros. En el marco del montaje de la obra estarán disponibles pequeñas imágenes de cielos para que se lleve el público.

Montaje de fotografías de cielos (2019) Zaira Allaltuni

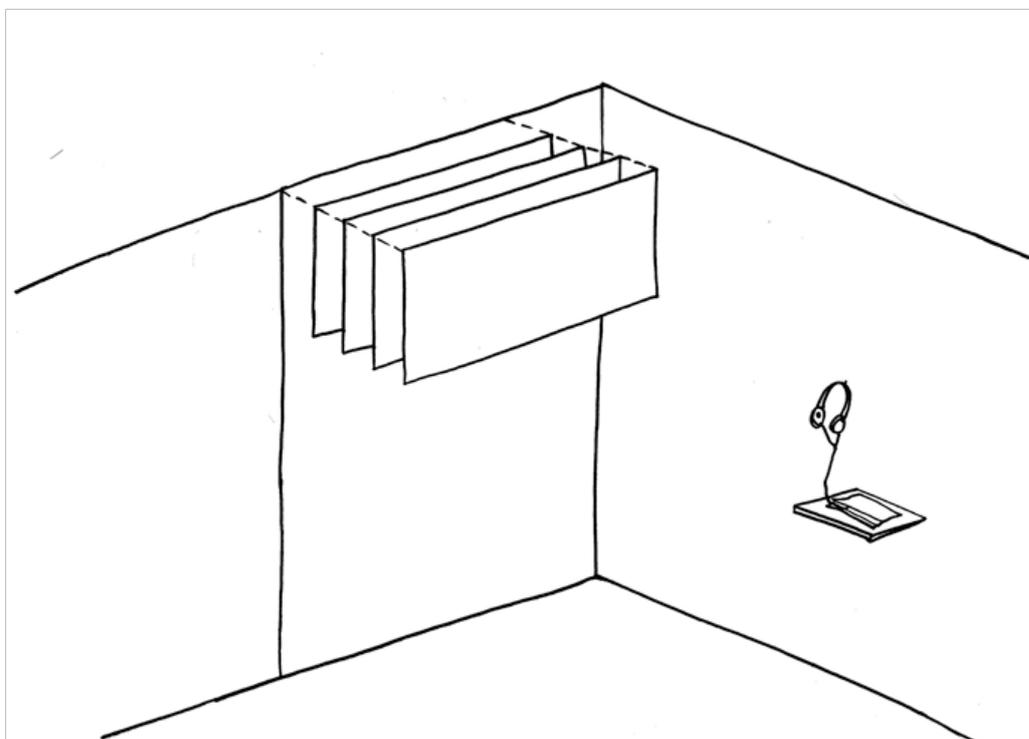

Montaje de audios y dibujos (2019) Zaira Allaltuni

Dibujos realizados por las participantes del taller (2019)

En síntesis, se apuesta a que la producción colaborativa de la *cartografía deseante* posibilite una mirada poética y afectiva. La exposición de diferentes representaciones de cielos, dibujos y audios compondrá un lugar donde convivan imaginarios fundados en un anhelo común.

Montaje de obra completa (2019) Zaira Allaltuni

CONSIDERACIONES FINALES

La obra *Donde quiero estar* reside en un proceso que investigó las prácticas artísticas colaborativas en relación con la cartografía como un procedimiento crítico para producir representaciones propias sobre los territorios. Esto ha implicado un carácter proyectual que comprendió diferentes instancias. Lo cual motivó la constitución de una experiencia artístico-pedagógica que dio lugar a la creación colectiva, y al planteamiento de interrogantes que guiaron la producción de la obra.

De esta forma, se han abordado los deseos de una comunidad determinada mediante producciones vinculadas con sus trayectorias y proyecciones, en tanto, *imágenes ficcionales poéticas* (Jimenez, 2016). Desde esta doble dimensión de las imágenes, la cartografía deseante inventa una *realidad potencial* que invita al público a un espacio-tiempo particular, en el cual la idea de deseo y la implementación de procedimientos de las artes visuales operan como recursos para hacer visibles *otros cielos* en el territorio del arte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Claramonte Arrufat, Jordi (2008) *Arte colaborativo: Política de la experiencia*. [Entrada de blog] Disponible en: <http://jordiclaramonte.blogspot.com/2008/05/arte-colaborativo-politica-de-la.html>
- Ciafardo, Mariel; Belinche, Daniel (2015) *El espacio y el arte*. En METAL Núm 1, Memorias, Escritos y Trabajos desde América Latina. La Plata: Papel Cosido. FBA. UNLP.
- Flusser, Vilém (2004) *Sobre el arte*. Selección de textos: *La Nueva Imaginación y Sobre el arte y la política*, pp. 8-15. Disponible en: <http://logoiivv.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/vilemflusser.pdf>
- Iconoclasistas (2013) *Manual de mapeo colectivo: Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Buenos Aires: Tinta Limón, noviembre 2013. Segunda edición agosto 2015.
- Jiménez, José (2016) *La raíz de las formas*. En Revista de Teoría de la Literatura y Literatura comparada Núm 0, pp. 144-160.
- Sanchez, Daniel (2012) *El proceso artístico contemporáneo como modelo interdisciplinar: El nuevo rol del artista, el concepto de obra y el carácter del público*. Actas de las II Jornadas del centro de estudios teórico-críticos sobre arte y cultura en Latinoamérica. Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
- Pedrosa, Adriano (2011) *Jorge Macchi y la Escuela argentina de cartografía en Music stands stills*. Catálogo de exposición, pp. 191-194.

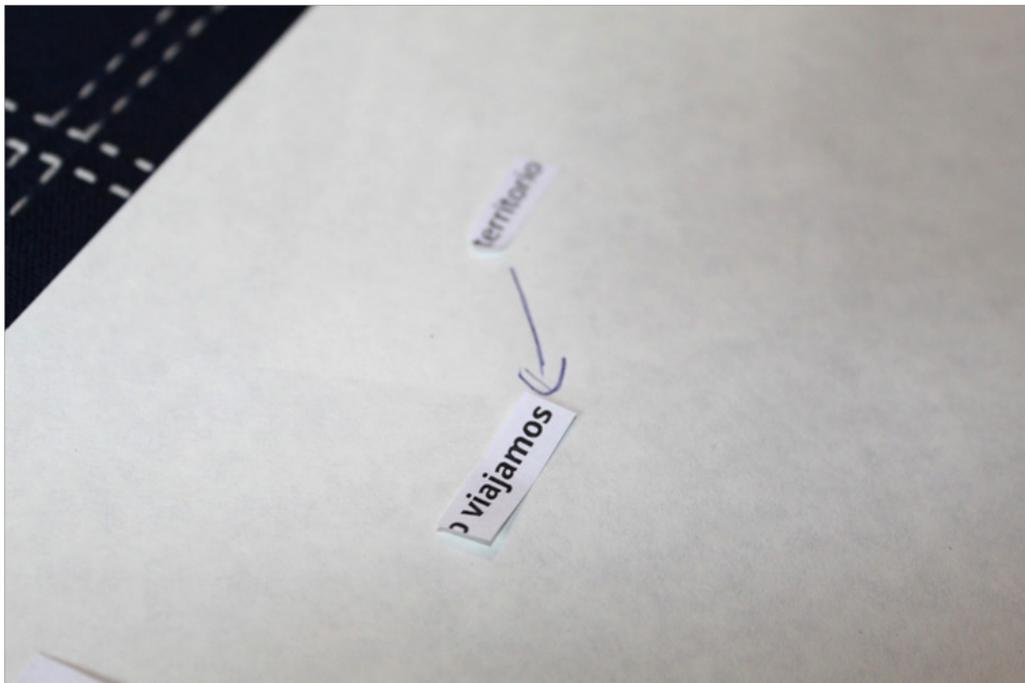
REFERENCIAS DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

- Gallardo, Ana (2006) *Mi tío Eduardo*.
- Iconoclasistas (2014) *Mapeo colectivo organizado para sistematizar una visión compartida sobre las principales problemáticas de la ciudad de Cali, Colombia*.

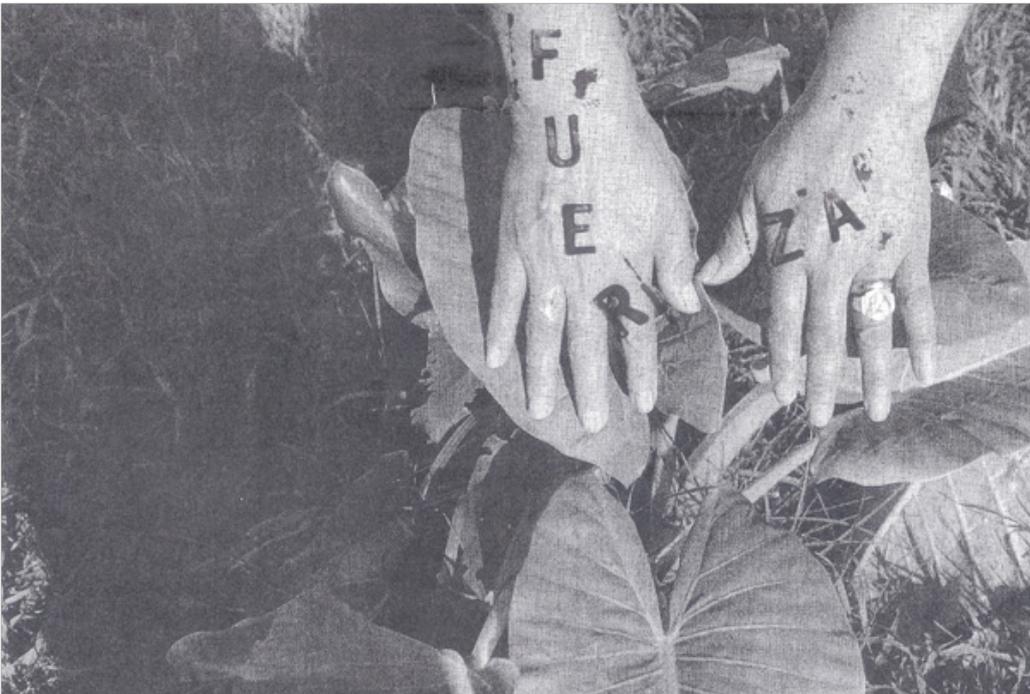
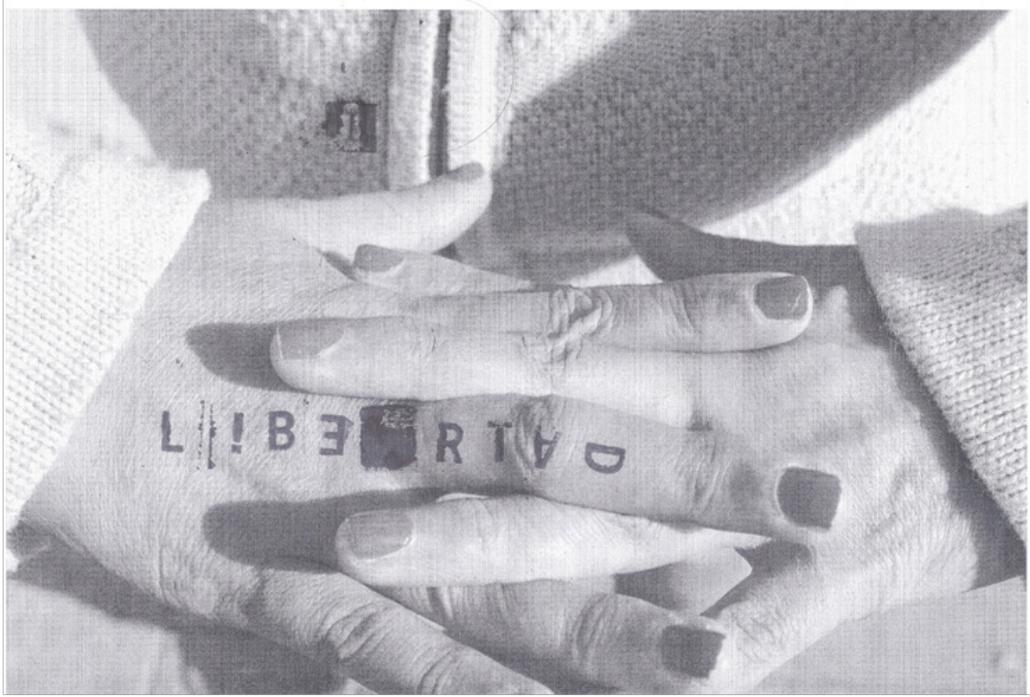
ANEXO

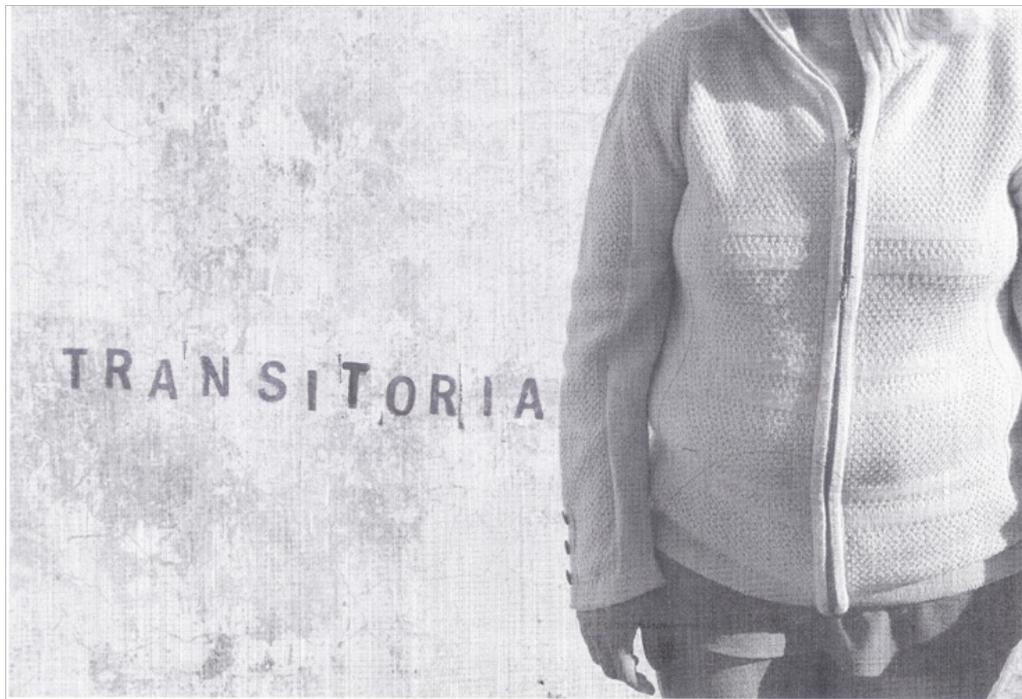
El Taller de cartografías colaborativas ha sido realizado en el Módulo de Régimen Abierto de la Unidad Penitenciaria n° 8 (Los Hornos, Bs As), en el cual habitan mujeres que se encuentran prontas a cumplir su condena y recuperar la libertad. Este taller se trató de una propuesta artístico-pedagógica desarrollada por un equipo de extensionistas en el marco del Proyecto de Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales (FBA y FCJyS-UNLP) en el año 2019. Se plantearon distintas actividades en las que las participantes indagaron en la noción de cartografía y generaron producciones a partir de recursos de las artes visuales y dinámicas de intercambio colectivo. A lo largo de los encuentros se abordaron distintos disparadores temáticos: Donde quiero estar, Cartografía del cuerpo y Cartografía de “Las casitas” (como comúnmente las participantes del taller denominan al Módulo). Entre las producciones pueden mencionarse: dibujos, fotografías, collages y audios. A continuación se adjuntan algunas fotografías sobre los encuentros y las producciones realizadas.

Fotografías sobre las actividades en el taller (2019)

Fotografías intervenidas por las participantes del taller (2019)