

**facultad de
bellas artes**

**UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA**

Carrera: Licenciatura en Artes Plásticas- Orientación Grabado y Arte Impreso

Alumna: Dron Julia

DNI: 27.677.221

Legajo: N° 37131/6

Teléfono: (0221) 15-3501176

Correo electrónico: juliadron@gmail.com

Director de Tesis: Lic. Leonel Fernández Pinola

Codirectora: Mag. Florencia Basso

Título tentativo: *Alumbrar la noche. Serie de los paisajes oscuros*

Tema: Las resignificaciones de los materiales y la multiplicidad de voces entre el dibujo, la ilustración y la pintura.

Fundamentación

En la presente tesis reflexiono sobre la propuesta artística expositiva, destacando en primer lugar los siguientes aspectos: la resignificación y restauración de materiales de deshecho, el collage como procedimiento y como generador de multiplicidad de voces, el vínculo entre los personajes ficticios y la autobiografía. Desde recursos disciplinares mixtos, que van desde el dibujo, el grabado, la ilustración y la pintura, destaco la multiplicidad de voces en tres aspectos: desde lo matérico –materiales con una memoria particular-, desde lo procedimental –el collage como estrategia discursiva- y la selección de figuras metafóricas vinculadas a un yo ficcionado.

Recolectar materialidades

La gran mayoría de los materiales que utilizo no son convencionales, conviven en mi trabajo cotidiano de empleada del estado y son el descarte de libros de protocolos del archivo del Registro Provincial de las Personas. Durante el trabajo realizado en la oficina de Restauración y conservación de Protocolos, mi actividad consistía en encuadernar y restaurar libros que provenían del archivo del Registro. En mi tiempo de ocio o “tiempo muerto” en la cantidad de horas de trabajo encontré un salvataje en el vínculo productivo y creativo con estos materiales que son desechados por el sistema. Allí comencé con la recolección y puesta en valor de estos materiales de descarte, a partir de los cuales conformo imágenes con la técnica del *collage*, el ensamblado con tapas de libros rotas, papeles guardas fabricados artesanalmente que ya no se elaboran (imagen 2), cuerinas, papeles añejos, pedazos de cartón (imagen 3), entre otros. Lo que el estado descarta como basura¹ yo comienzo a recolectarlo y utilizarlo como materia prima para producir mi obra enfatizando el carácter palpable del material.

Asimismo, paralelamente a esta recolección de materiales desechados del archivo, fui juntando otros objetos encontrados en la vía pública, como por ejemplo libros usados y antiguos, álbumes de fotos antiguas, maderas de

¹ Hoy en día el archivo del Registro Provincial de las personas se está digitalizando todos los protocolos, partidas de Nacimiento, matrimonio, defunción, y con eso deviene el proceso de despapelización que está intentando hacer el estado, a todo esto agregarle que los libros están siendo sunchados para ser conservados en el archivo.

descarte (imagen 1), entre otros.

Me interesa particularmente el trabajo con estos materiales por su carga simbólica específica, por su condición de deshecho, por la erosión que conllevan por el paso del tiempo, por la memoria que guardan en su materialidad, como dicen las autoras Medina, Dillon y Ciafardo:

Las técnicas, procedimientos y materiales son la base de las distinciones de géneros y/o disciplinas artísticas tradicionales, y están cargados (en función de su contexto) de fuertes significaciones. La alteración de alguno o varios de los elementos de este sistema genera rupturas posibles de ser leídas como no convencionales, produciendo nuevos sentidos (2016: 3).

Además, considero fundamental pensar los materiales añejos y desechados como receptáculos de secretos e historias, como afirma Alicia Entel, citado en Medina, Dillon y Ciafardo “Cada objeto encierra un pedazo de memoria e historia” (1). En este sentido, los materiales que escojo para mis trabajos no son inocentes. Me interesa la idea de que estos se encuentran en función de una carga emotiva, con tonalidad poética. Tienen un olor, una textura, provienen de un archivo, son descartados, poseen una historia, algunos no se fabrican más, como los papeles marmolados, tienen una paleta única, están erosionados por el tiempo, tienen la carga de las horas laborales, etc.

Imagen 1 Serie: Plantas circulares, año 2018/19

Imagen 2

Imagen 3

Dibujar con tijeras: el collage²

El procedimiento que elijo para el desarrollo de esta tesis es el *collage*. En el collage hallo escenas, paisajes, ficciones existentes para rearmar otras diferentes y personales. Exploro y me sumerjo en la búsqueda y el encuentro de

² Frase citada de Matisse en el libro "Recortes. Dibujando con tijeras", Gilles Néret, Xavier-Gilles Néret, (2009) España. Ed. Taschen

cosas ya no “válidas” que selecciono y asocio, o con las que sustituyo a otras, elaborando mis procesos creativos. Se recrean así nuevos mundos y formatos, ficciones que convergen en multiplicidad de voces.

Tomando algunas definiciones sobre esta modalidad de trabajo, cito a *El Grupo μ , Collages, Révue d'esthétique*:

El *collage* consiste en tomar un determinado número de elementos de obras, de objetos, de mensajes ya existentes e integrarlos en una creación nueva para producir una totalidad original en la que se manifiestan rupturas (discordancias) de tipos diversos (1978: s/p pag).

Durante el primer periodo de las vanguardias artísticas, el *collage* ha sido uno de los recursos fundamentales de los movimientos artísticos del siglo XX. Esta técnica ha sido un recurso expresivo, lúdico y creativo para experimentar. Una de las definiciones sobre el término *collage*: “La palabra collage es un derivado del verbo francés “coller”, que significa pegar. Su traducción literal sería “pegamento”, pero esta palabra ha tomado una significación más cercana a la del material utilizado para unir elementos y no expresa la acción de adherir un material a otro” (Méndez, 1982: 12) Retomando esta idea, en el procedimiento del *collage* hay una apropiación de imágenes “prefabricadas”, que contienen ya en si mensajes preexistentes. Estos materiales pueden ser fotografías, grabados antiguos, recortes de prensa, etc.” En esta selección de materia, se recolecta, se junta, se recorta, se pega, se prueba, se mueve, se dibuja, se tapa, se cubre, se descubre. El *collage* abordado como experiencia lúdica.

Desde este punto me interesa indagar en la idea de traer elementos y materialidades de otros tiempos, circuitos, ámbitos, al hacer algo totalmente nuevo, conformar relatos en esta serie de *collages* y ubicar en el espacio y tiempo nuevas imágenes. Un juego de restauración: restaurar los materiales descartados, restaurar mí tiempo, en un salvataje creativo, salirme del espacio de oficina.

Un pedacito de historia, mil pedacitos de mundos y así armo el mío.

Las series que presento en esta tesis están vinculadas con la ilustración, especialmente por la narrativa que se va conformando en el conjunto de obras

(imagen 4). Voy armando diferentes escenarios que se repiten, personajes que podrían estar vinculados a un Yo ficcionado, un estar en otro tiempo y espacio imaginario (imagen 6). Existe una reiteración de figuras femeninas en distintos paisajes -en el bosque, entre los árboles- y en distintas acciones -nadando, volando. La naturaleza también está presente a partir de animales, lobos que se repiten, plantas que crecen (imagen 5). La fantasía y el mundo onírico y poético se desarrollan en todo el trabajo expuesto a partir de estos personajes.

Como mencioné anteriormente, trabajo a partir del *collage* porque me interesa la idea de multiplicidad de voces y polifonía que se da en dicho procedimiento:

“El papel del autor de un collage se ve compelido, y empujado, por una multiplicidad de voces, por una especie de polifonía sistémica, que él mismo tiene el papel (el deber y la función) de desentrañar, discriminar y jerarquizar.” (Almonte y Meller, 2010: s/p.)

Existe una multiplicidad de voces que tienen que ver con todo este imaginario que involucran al material que utilizo y da apertura a los sentidos narrativos que puedan darse en quien observe las series. Creando relatos aún sin palabras. En esta multiplicidad de voces, encuentro esta Polifonía.

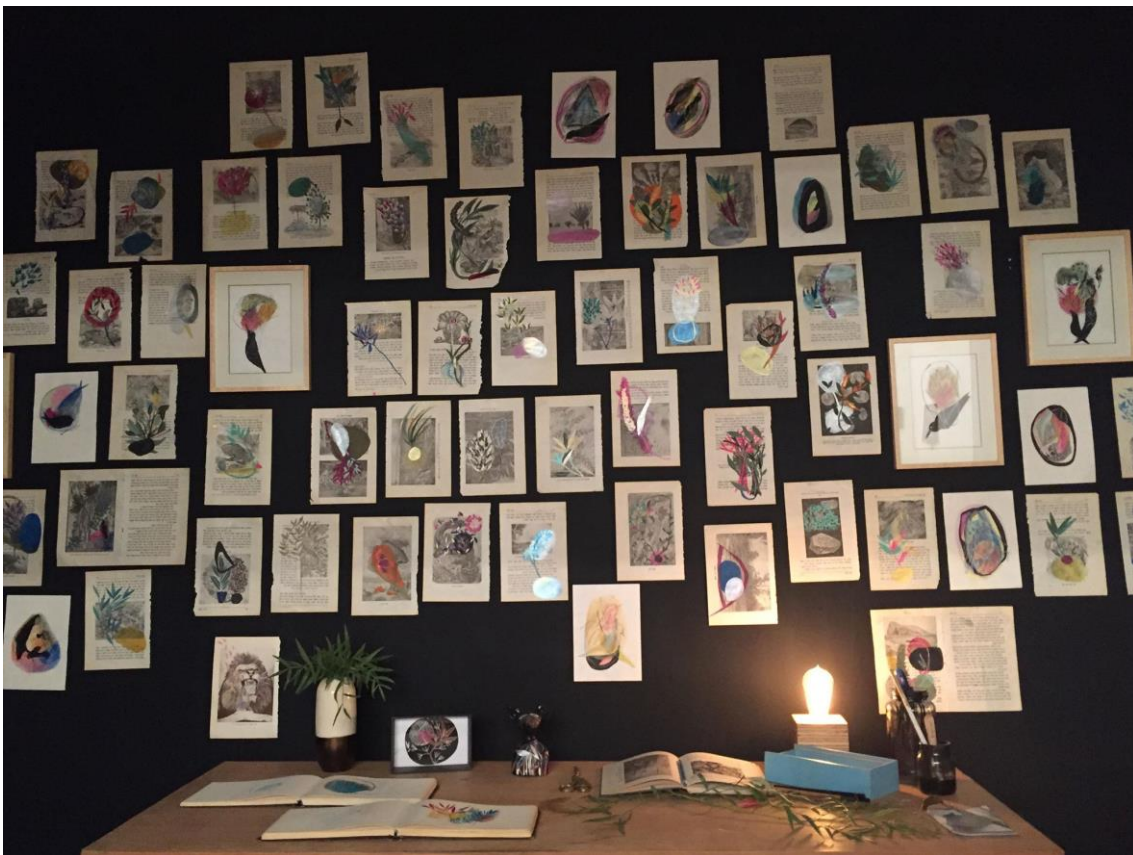

Imagen 4. Instalación Alumbrar la noche, año 2018/19

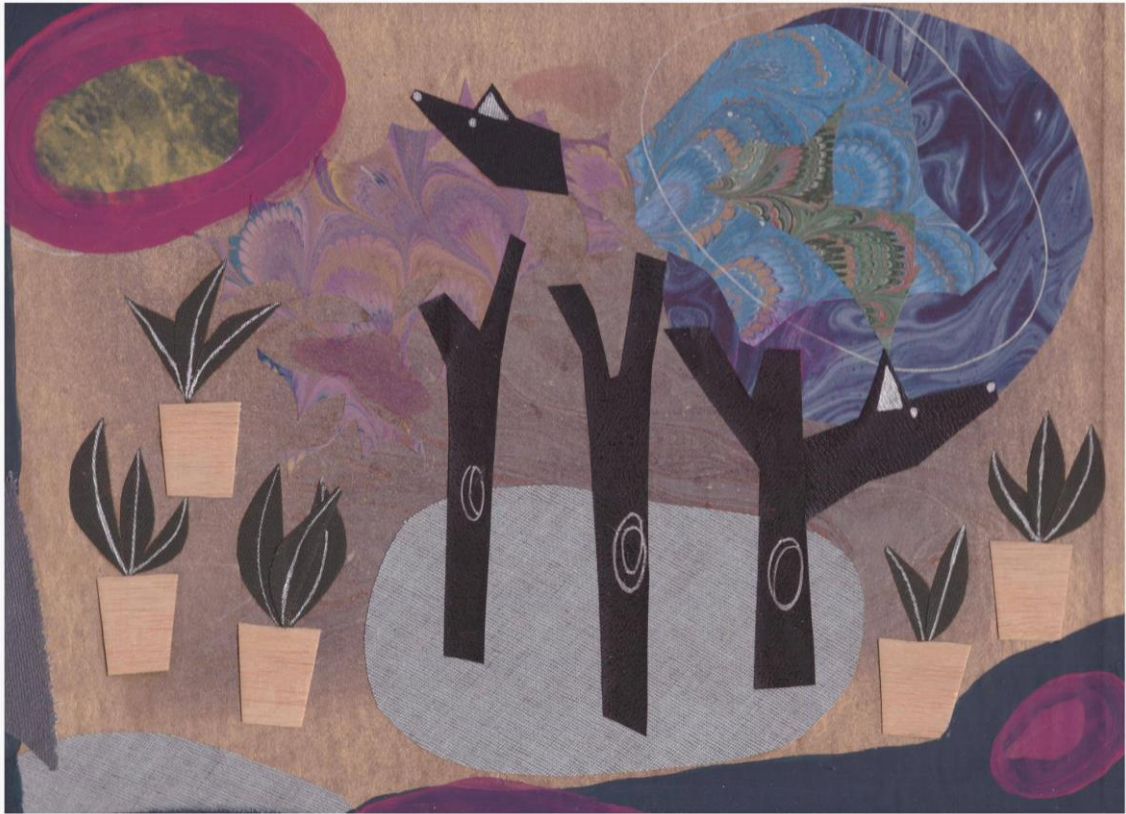

Imagen 5. Serie: Alumbrar la noche, año 2017

Otro aspecto central que trabajo en mis series es la autobiografía. En muchos trabajos aparece una figura femenina que se vislumbra como un yo ficcionado (imágenes 6, 7,8, 9,10) en diferentes paisajes imaginarios. En la serie de Las Bailarinas se puede observar esta idea de retrato. Tomo esta frase para introducir esta idea existencial:

“¿Qué somos, qué es cada uno de nosotros sino una combinatoria de experiencias, de informaciones, de lecturas, de imaginaciones? Cada vida es una enciclopedia, una biblioteca, un muestrario de estilos donde todo se puede mezclar continuamente y reordenar de todas las formas posibles.” (Italo Calvino, 1981: SP)

Tomo el hilo de esta frase ya que de alguna manera estamos conformados por un collage de experiencias, lugares, olores, espacios, luces y sombras, palabras, imágenes. En esa conformación uno ordena las partes y se conforman su propio collage de vida.

En este discurrir de horas y jornadas laborales, encontré un espacio imaginado, una ventana productiva en mi hacer de artista. En mi hacer de

trabajadora del arte en paralelo con mi trabajo de Técnica Registral.

Se restauran varios elementos, los libros, los materiales, el tiempo, se restauran mis deseos de estar en un taller produciendo obras (Imagen11)

Palabras finales

Como vimos a lo largo del presente escrito, en las series artísticas que llevé a cabo, reflexiono sobre la resignificación y restauración de materiales de deshecho, el collage como procedimiento y como generador de multiplicidad de voces, el vínculo entre los personajes ficticios y la autobiografía. Los recursos a utilizar se entremezclan, en esta idea de collage poético, metafórico y máterico, en estas ficciones tomo elementos de mi cotidianeidad y me apropio de ellos generando discursos polifónicos con los personajes que aparecen y son de alguna manera autoreferenciales. Bioy Casares toma la frase “Escribir es agregar un cuarto a la casa de la vida”. Me interesa esta cita ya que haber encontrado el recurso técnico del collage dentro de mi espacio de trabajo fue como agregar un cuarto de taller imaginario al espacio de mi rutina, oficina. Escaparme y refugiarme en ese nuevo cuarto imaginario, abriendo la ventana a la ficción creativa. En la oficina ficciono de algún modo una habitación de taller y burlo el tiempo de trabajo monótono y la rutina de jornada laboral, produciendo a su vez material artístico. En cada personaje estoy, es por ello que encuentro una referencia a la idea de autoretrato simbólico.

En el agrupamiento todas mis obras cuentan, narran y reiteran espacios y figuras: perros, lobos, casas, plantas, bosques, mujeres, se vinculan y establecen diálogos visibles e invisibles para quienes observen los trabajos. Siguiendo esta idea, y a manera de cierre, pienso que existe una cercanía de mi obra con los llamados *Libro álbum*. Encuentro referentes en relación a este tipo de estética, composición e ilustración. Libros donde predominan la imagen o donde texto e imagen están vinculados intrínsecamente.

De alguna manera la poética, la narratividad y la estética que predominan en mis obras están intrínsecamente asociadas a todo el imaginario que convive en mi biblioteca.

Imagen 6

Imagen 11. Serie: Alumbrar la noche

Imagen 7

Imagen 8. Serie: Las bailarinas.2017

Imagen 9 Serie: Las bailarinas.2017

Imagen 10 Serie: Las bailarinas.2017

Propuesta metodológica:

La tesis consta de cinco series que fui realizando en simultáneo desde el año 2012 hasta la actualidad. Desde el *collage*, el dibujo y la pintura expondré en pequeño y mediano formato los siguientes trabajos: “Alumbrar la noche”, “Los espacios oscuros”, “Las bailarinas”, “Plantas circulares”, y una serie conformada por un cuaderno de dibujos.

El montaje de los trabajos artísticos se realizará de manera tal que conformen un diálogo, explorando las formas de vincularse entre los mismos, en distintos

marcos y soportes. Propongo acercarme a lo tridimensional en el uso del espacio, basándome en la idea de retablos o teatrinos. En este sentido, propongo como asesor de montaje a Juan Bruto.

El posible espacio de exposición de la tesis será un sector de la sala B del Centro de Arte y Cultura de la UNLP. La muestra será curada posiblemente por Celina Artigas. A su vez, realizaré un catálogo con las obras y texto, folletería, difusión en redes, flyer, etc.

Con respecto a la iluminación, propongo una luz focal en algunas áreas y zonas más oscuras para generar una ambientación intimista.

Etapas del proyecto:

Una primera etapa de selección de trabajos. Reunión y comunión. Armado de relato.

Una segunda etapa de enmarcado y puesta en conjunto.

Tercera etapa de montaje e iluminación

Cuarta Etapa: Confección de texto curatorial.

Quinta etapa: Folletería y catálogos.

Posibilidades de exposición del proyecto: Centro de Arte y Cultura.

Posible Fecha de exposición: Mes de junio- julio 2019

Palabras claves:

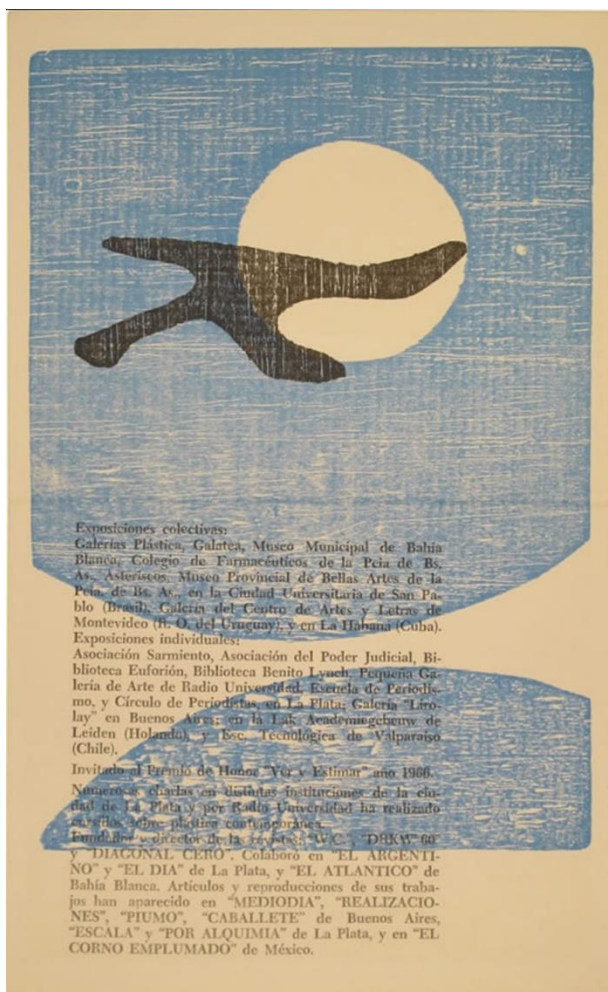
taller, recortar, seleccionar, voces, mesa, materiales, acumulación, materia prima, tiempo, fragmentos, antaño, restauración, papeles, collage, cita, trabajo, melancolía, libro álbum, tiempo muerto, trabajo, labor, recolección, selección, paleta, intervención, ensamblado, serie, azar, juego.

Referentes:

- Encuentro referencias en relación a los materiales que utilizo para mis trabajos en el movimiento artístico italiano *Arte Povera*. Los artistas que han dado invención y han seguido esta corriente hicieron hincapié en el trabajo artístico con materiales de descartes y no convencionales.
- Edgardo Antonio Vigo es un referente ya que siendo empleado del estado ha desarrollado toda una obra burlando los parámetros de la burocracia, jugando con los elementos de la oficina, accionando sobre los papeles y

la administración pública. Encuentro referencias en el trabajo de Vigo en relación a los materiales que utilizaba para su obra, la mayoría papeles de oficina, documentos y descartes y su labor como administrativo público.

Existe aquí un deseo compartido de reapropiarse del entorno y de recuperar gestos artísticos vitales y trabajar con realidad cercana, el cotidiano.

Vigo E.

1966

Documento

1 desplegable ([2] plecs) : il. col. ; 12 x 14,9 cm

Collección MACBA.

- Ilustradores de cuentos infantiles, Eleonora Arroyo:
Encuentro referencias en el recortado y armado de las figuras, la utilización de la técnica del collage como recurso ilustrativo y la paleta a utilizar para la mayoría de sus ilustraciones.

Arroyo E. Asómate a la ventana

Arroyo E. Señora con pájaro

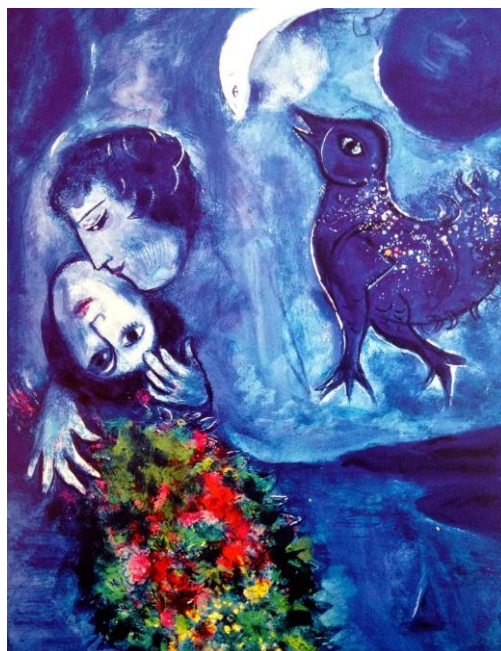
- Matisse: me interesa el uso del color y como se conforman las figuras en

el espacio plástico. El recortado gestual que tienen sus collages.

Matisse H. La Tristesse du roi. Año 1952

Chagall Marc: Encuentro interés en el misterio, el universo onírico y el imaginario fantástico que desprenden sus obras pictóricas. Encuentro referencias en sus obras surrealistas.

Chagall . Le Paysage Bleu. Año 1949

Para finalizar: Poseo como grandes referentes los libros de ilustraciones, los libros álbum. Encuentro cercanas estas imágenes en mis obras y también me interesa el realismo mágico en la literatura.

Bibliografía:

- ALMONTE C., MELLER A. (2014) *Neoconceptualismo, literatura y collage*. Delhi: Ediciones Sarak.
- CALVINO I. (1989). *Multiplicidad. Seis propuestas para el próximo milenio*. España: Ed. Siruela Bolsillo
- DILLON M., Ciafardo M., Medina P. (año) “Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales”. En: *Revista Metal*, La Plata: Papel Cosido.
- SANCHEZ, M. (2013). *EL collage: historia de un desafío*. Barcelona: Erasmus Ediciones.
- Cicelyn, E. L'Arte Povera è un Humanismo en Arte Povera 2011, coor: Celant Germano, Electa, Milán, 2011, p.78
- GARCIA HUIDOBRO TAGLE M. (2017) *Arte, producción e investigación Experimentar el material: elementos y procedimientos Experiencia creativa del Arte Povera como propuesta didáctica* (tesis) Universitat Politècnica de Valencia Belles Arts de San Carles.
- WIGAN M. *Pensar visualmente.: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador* (2008) España Editorial Gustavo Gili, S.L.
- PONCE DE LEON A. Vigo Edgardo “Un punk de oficina” Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-11766-2016-09-04.html>
- VALLINA C. AGUERRE N. “Edgardo Vigo, un artista entre la burocracia”. Disponible en: <http://www.perycia.com/2017/09/la-justicia-al-banquillo-edgardo-vigo.html>

Links:

<http://www.henri-matisse.net>

<http://www.letras.mysite.com/ca300710.html>

<https://librosdelzorrojo.com/>- Colección Pípala

<http://www.plantaeditora.net/>

<http://www.eleonoraarroyo.com.ar/>