

El Proyecto Estampa y la política de la impresión: el grabado contemporáneo

Gabriel Lema¹

Resumo

O presente texto apresenta aspectos da apresentação do gravador Gabriel Lema no II Congresso de Educação Arte e Cultura realizado em Santa Maria/RS em 2009. Vincula-se a formação do coletivo "Proyecto Estampa" com antecedentes históricos da gravura na América do Sul. Destaca-se a multiplicidade da linguagem da gravura como forma de inserção da arte no contexto popular.

Palavras-chave: gravura, artes gráficas, imagem.

Resumen

Este artículo presenta los aspectos de la presentación del artista plástico Gabriel Lema en el Segundo Congreso de Educación Artística y Cultura que se celebró en Santa Maria / RS en 2009. Relacionado en la conformación del colectivo Proyecto Estampa, desarrolla los antecedentes históricos del grabado en América Latina y las artes visuales en general, principalmente las posibilidades y multiplicidad del lenguaje del grabado como ampliación estética y conceptual a través de la integración con el público en general.

Palabras clave: grabado, artes gráficas, imagen.

Abstract

This article presents the highlights of the presentation of the artist Gabriel Lema at the Second Congress of Arts Education and Culture held in Santa Maria / RS in 2009. Related in shaping the group's Proyecto Estampa, develops the historical background of the Latin America engraving and the visual arts in general, especially the possibilities of language and multiplicity aesthetic of engraving and your conceptual expansion through integration with the general public.

Keywords: engraving, printing, image.

Actualmente el colectivo de grabadores denominado Proyecto Estampa está integrado por: Gabriel Guerra, Marcelo Eugenio, Carlos Gait, Cristina Cortez, Marcelos Soares, Nara Melos, Sergio González, Santiago Hermida, Priscila Camp, Katerina Simeonoff, Javier Freire, Diego Bertorelli, Renata Polastri, Juliano Siqueira y Gabriel Lema. El colectivo viene desarrollando actividades desde al año 2007, estando integrado desde sus comienzos por artistas uruguayos, argentinos y brasileros. Teniendo como objetivo principal la difusión del grabado en la región, destacamos la labor vinculada a las artes gráficas dentro del arte contemporáneo a través de la investigación de los procesos técnicos y conceptuales del grabado. Se trata de un trabajo en conjunto, al tiempo que cada artista realiza su camino personal.

¹ Coordinador Docente de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Visuales de la ciudad de Maldonado, Uruguay. Formación en el Taller de Nelson Ramos CEA, Escuela Nacional de Bellas Artes. Grabado con Matilde Marín en Bs.As. Ha expuesto de forma individual y colectiva en Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Alemania, España y Dinamarca. En el año 2009 realiza la residencia artística en el Centro Rural de Arte, en la ciudad de 25 de Mayo en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha obtenido diversos premios y menciones a nivel nacional.

La motivación para conformar un grupo de trabajo vinculado al grabado, tiene su antecedente en la historia cultural de nuestro país, con la formación del Club de Grabado de Montevideo, en el año 1953, el cual fue fundado por los artistas Leonilda González, Nicolás Loureiro y Susana Turiansky, inspirados en el Club de Grabado de Porto Alegre.

Figura 01
Almanaque de 1975 editado
por el Club de Grabado de Montevideo

Desarrolla sus actividades en los años posteriores y llega a contar con casi 4000 socios. Cerrará sus puertas en el año 2002, con un ya desgastado funcionamiento.

Surge en un momento histórico políticamente propicio para la difusión del grabado a través del marco popular, sus integrantes supieron conjugar el valor artístico con la difusión masiva. Siendo presentados en formatos no vinculados al arte culto, por ejemplo estampas, calendarios, afiches, y en lugares alejados de los contextos museísticos, la presentación en ferias populares por ejemplo, los integrantes del Club de Grabado nunca dejaron de realizar un trabajo serio y responsable.

Rimer Cardillo, Ruisdael Suárez, Carlos Fossatti, Leonilda González son algunos de sus más destacados integrantes.

Figura 02
Rimer Cardillo

Figura 03
Leonilda González
Tierra Purpúrea, Xilografía

Por ejemplo Leonilda González formó y proporcionó el conocimiento de su reconocida técnica a uno de nuestros integrantes, Katerina Simeonoff quien ha sabido continuar de muy buena forma con el legado adquirido. Hombres y mujeres que integraron el prestigioso colectivo supieron difundir, comercializar y generar nuevos artistas vinculados al grabado en sus más amplias técnicas; a ellos nuestro reconocimiento.

Como parte de este reconocimiento el colectivo Proyecto Estampa toma como ejemplo parte de las actividades y propuestas realizadas en el Club de Grabado: la realización de postales, agendas y almanaques para su comercialización y su presentación en ferias artesanales, pero también gestiona espacios y propuestas desde hace un poco más de dos años aproximadamente, realizándose hasta el día de hoy diversas exposiciones en Montevideo, Maldonado, Santa María (Brasil) y Córdoba (Argentina) y otras actividades,

como las vinculadas al grabado de cordel o la participación en eventos como Museos en la Noche en el Cabildo de Montevideo y el Día del Patrimonio en el Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales de Uruguay.

Pero para llegar a comprender la conformación del grupo debemos considerarlo como un proceso de iguales características que cualquier proceso creativo, ya que estamos hablando de la creación de un grupo de artistas que poseen diversos puntos de vista con respecto al grabado y a las propias artes visuales, así como la opinión de cada uno de nosotros refiriéndonos al rol que ocupa el creador en el contexto social contemporáneo.

El resultado de esta experiencia otorga una diversidad de intereses que transforman los procesos creativos de cada uno de los artistas, considerando, y esto no es un dato menor, la formación ecléctica que posee cada individuo que luego deberá compartir en la conformación del grupo. Esto ha llevado a cada uno de sus integrantes que actualmente lo conforman, a replantearse la posición del grabado en la escena contemporánea y generando muy recientemente un pequeño debate que ha enriquecido, y en la medida de los intereses individuales, modificado, su visión sobre las artes en el presente. Pero lo que nos une y nos satisface por sobre lo individual es poder generar de forma colectiva y desde lo particular: una nueva ventana al mundo de las artes gráficas.

En este intercambio de opiniones, han surgido diversos planteos formales que han hecho aparecer dudas y certezas con respecto a la tradición, la investigación contemporánea y al valor real de ambos conceptos dentro del campo actual del arte del grabado. Este no es un hecho aislado y exclusivo de Uruguay, en otros países también se deja entrever esta misma preocupación, compartiendo en cierta medida la interrogante surgida en el colectivo. Esto puede crear y plantear desafíos que generan fricciones entre la visión romántica de la factura artística ligada a los procesos históricos, y la incorporación de nuevos elementos técnicos, la utilización de herramientas no tradicionales, soportes no convencionales y la inclusión de nuevas puestas en escena o de montaje en el campo del grabado contemporáneo. Un buen ejemplo nos lo puede dar la *Bienal Internacional de Liubliana de Artes Gráficas* en Eslovenia, la cual nos aporta una visión del presente de la mano de artistas gráficos consagrados y emergentes.

Figura 04
Afiche de la 28 Bienal de Artes Gráficas en Eslovenia

Sobre la base de esta reflexión que vincula el hacer y refiriéndonos a la inclusión de nuevas propuestas formales, podemos citar como un aporte desde el campo de la investigación el libro del artista norteamericano David Hockney: *El conocimiento secreto*. Un trabajo minuciosamente realizado, donde plantea una teoría que intenta mover la estantería de la pintura figurativa tradicional y su relación con el discurso romántico generado en torno a ella. En él se deja entrever que con el nacimiento de la pintura al óleo y la pintura flamenca precisamente, hasta el siglo XIX con la pintura académica como protagonista, existieron elementos técnicos que solucionaron problemas perceptivos para una mejor fidelidad en la imagen, imposible de lograr a través de la simple observación del modelo y utilizando herramientas aún más precisas que la conocida cámara oscura.

Irrumpe en la escena artística del siglo XIV la antecesora de la cámara fotográfica: la cámara lúcida o cámara clara.

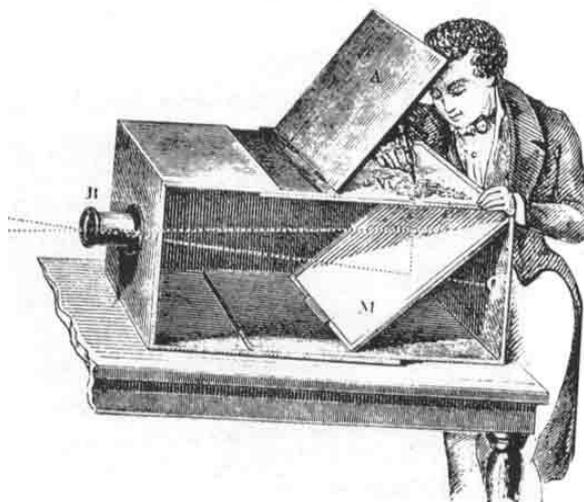

Figura 05 **Grabado del S.XVII**

La investigación hace alusión a la relación entre los avances técnicos en el campo de la óptica y la inquieta actitud del artista para lograr sus objetivos, la cual es permanente y no oculta la utilización de nuevos medios para lograr un fin.

Si las preguntas surgidas por dicha investigación, han hecho reflexionar a artistas vinculados a la pintura, nosotros nos adentramos en el mundo del grabado y nos preguntamos: ¿debe el artista optar por la utilización de nuevos medios y sus consecuencias técnicas para poder aportar e innovar dentro del lenguaje gráfico o debe recurrir a la historia de los procesos tradicionales explotando estos mismos recursos al máximo y continuar dentro de sus límites técnicos?

Bajo el techo de diversas opiniones, los integrantes del colectivo Proyecto Estampa, y por supuesto considerando los diferentes matices individuales, elige colocarse en el camino del medio, camino que conjuga los nuevos modelos de representación con el de la tradición histórica: la senda que une el cambio con la continuidad.

Esta opción puede ser producto de una reflexión particular de cada uno de nosotros posteriormente conjugada de forma grupal, o el ser conscientes de que la historia del arte no se trata simplemente de una sucesión de descubrimientos, sino que es toda una transformación de representaciones a través del tiempo que define a cada individuo activo en el campo de los procesos creativos. Cada individuo es poseedor de diferentes procesos de representación, los cuales se desarrollan en cielos diferentes para cada uno. Por tal motivo tomamos en cuenta la existencia de factores que suelen determinar, en algunos aspectos no en todos, el producto artístico de cualquier país, sean estas condiciones sociales, económicas o políticas, las cuales serán traducidas intersubjetivamente en la producción cultural y por lo tanto artística e individual.

Tomando la imagen de un interminable movimiento pendular, el creador elige su camino, así como la elección y definición de su público necesario para dirigir su discurso, las decisiones realizadas son las que van a permitir una infinita cantidad de posibilidades y de obras, sean estas muy cercanas al valor técnico o tan lejano de ese valor como le sea necesario. Preguntarnos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? y ¿Dónde?, se volverá tan importante como el hacer mismo.

Pero el problema es uno solo y es compartido por todo aquel que haga inmersión en el campo de la creación plástica y visual: ligar, juntar, conjugar en un trozo de papel, tela,

pedra, píxeles de un ordenador, la selección de las 24 imágenes por segundo necesarias para lograr formas en movimiento o espacio físico sea este urbano o arquitectónico, los procesos técnicos por un lado y los procesos de la formación obtenida por otro, una combinación indescifrable de necesidad y azar que preside el nacimiento y la aparición de las obras de arte, comprendiendo que las etiquetas surgidas posteriormente quedarán como ayudas referenciales para ubicar artistas, técnicas o períodos históricos, y no para entablar una batalla por el predominio de lo moderno por sobre lo pre moderno o lo contemporáneo por sobre lo histórico.

Por consecuencia de esta nueva visión, las delimitaciones de las etiquetas se vuelven borrosas y más cuando los límites entre unas y otras comienzan a entrecruzarse y la acción de catalogar a los individuos, podemos decir también porque no, las categorías artísticas, se torna hoy día una tarea cada vez más complicada. Tal reflexión nos permite sospechar, que la lectura del arte basada en la antinomia Forma vs. Contenido en el contexto del arte actual, se ha vuelto insostenible.

El colectivo Proyecto Estampa se propone dejar en claro que no es nuestra intención reivindicar la creación contemporánea por sobre la tradicional, ni viceversa, sino considerar que en áreas distintas aparecen problemas distintos, y que el resultado final, la representación final de este proceso creativo, la imagen surgida para ser exactos, va a determinar su continuidad histórica, provenga desde el campo más cercano a la técnica o desde un planteo con características conceptuales. Nos hemos propuesto invitarnos e invitar a todo aquel que desee incursionar en las páginas imaginarias del mundo del grabado, a apreciar y contemplar la tradición y tomar como referencia a los grandes maestros latinoamericanos, como Oswaldo Goeldi, Livio Abramo, Ibere Camargo o María Bonomi en Brasil, Carlos González, Antonio Frasconi o Luís Solari en Uruguay, por nombrar a alguno de ellos, y por supuesto a toda la larga tradición de grabadores que existe en toda Latinoamérica.

Figura 06
Oswaldo Goeldi

Chuva, 1957
Xilografía

Figura 07
Ibere Camargo

Figura 08
Antonio Frasconi
Retrato de Bixbeiderbecke, 1971
Xilografía 99 x 62

Figura 09
Luís Solari
Aguafuerte y punta seca

Pero también debemos invitarnos a estar atentos como artistas contemporáneos a la historia del arte universal: a la irrupción que realiza Andy Warhol en la historia de la impresión. El artista borrará la distinción entre una reproducción y un original, una copia impresa precisamente, cuando incorpora la identidad mecánica en los procesos de reproducción: la fotocopidora, ampliando esta definición y por consecuencia su política de impresión.

Figura 10
Andy Warhol
Double Mona
Fotocopia

Por supuesto que los ejemplos pueden ser muchos y algunos lindar con la ironía: los modelos de reproducción que nos brinda la naturaleza, dialogan con la elección humana de identificación personal en la obra de Piero Manzoni.

Figura 11

Figura 13
Piero Manzoni

Todos estos ejemplos deberán tomarse como parte de la historia de la impresión y considerarlos como ese constante intercambio que se realiza entre ambas propuestas: lo nuevo y lo histórico, las cuales nos darán nuevas visiones y nuevos mundos personales.

La constante convivencia que la intromisión de lo nuevo realiza en la historia de lo tradicional nos hace considerar al mundo creativo como un sistema de procesos. Procesos que vinculan a la imagen y a la palabra, los dos principales sistemas por medio de los cuales representamos el mundo. Al ser nuestra opción la de imaginar el mundo a través de las imágenes, consideramos que existen cosas que pueden ser mostradas pero no dichas, pero nunca agotando su planteo reflexivo y de análisis.

Como colectivo preservamos la representación individual por sobre la general, generando intervalos reflexivos entre los textos y los objetos, pero reivindicando por sobretodo el valor que tiene la imagen por sobre la del discurso.

Referencia

Conferencia del artista uruguayo Gabriel Lema en el II Congreso de Educación, Arte y Cultura (CEAC), 9, 10 y 11 de septiembre de 2009. Santa Maria/RS, Brasil.