

Conjeturando Realidades

Entre la devoración de imágenes reproducibles y el pensamiento virtual de una artista gráfica que forma artistas gráficos.

Exposición Conjeturando realidades. Foto tomada de: www.facebook.com/ludene/photos

Carmen Ludene

Docente Técnico Especialista de las Artes Visuales y el Diseño
Escuela Técnica Robinsoniana "Juan Antonio Román Valecillos"
Especialidad de Artes, Mención Artes Gráficas
carmenludene@gmail.com

Resumen: El artículo reflexiona en torno las estrategias pedagógicas que permitieron presentar una muestra colectiva de artes visuales denominada «Conjeturando realidades», llevada a cabo en la Universidad de Los Andes Táchira en el marco del IV Seminario BORDES "Vacío y Devoración" (2013), por los estudiantes a cargo de la autora del 5to y 6to año de la mención artes gráficas de la Escuela Robinsoniana "J. A. Román Valecillos". El método cualitativo-interpretativo que orientó la muestra, admite igualmente la argumentación presentada aquí acerca de las temáticas planteadas sobre el campo de las artes visuales y los diferentes contextos de hibridación cultural, la iconofagia, la devoración de imágenes, lo virtual y efímero de la comunicación visual. La muestra se constituyó, a través de diferentes posibilidades gráficas como carteles, instalaciones, performance, foto performance, videoarte, fotografía, señalética, estampado y diversas formas de síntesis gráfica; y es producto de una práctica pedagógica artística de lo visual que lleva a discurrir entre lo lúdico y las realidades que circundan la imaginación de jóvenes artistas en proceso de formación.

Palabras clave: Práctica pedagógica, artes gráficas, artistas en formación, hibridación cultural.

Abstract: The article reflects on the pedagogical strategies that allowed to present a group exhibition of visual arts called "Guessing realities", held at the University of Los Andes Táchira under the IV Seminar EDGES "Vacuum and devouring" (2013) by students by author 5th and 6th year of the graphic arts in Robinsoniana School "J. A. Roman Velecillos". The qualitative-interpretative method that guided the sample also supports the argument presented here about the issues raised on the area of visual arts and the different contexts of cultural hybridization, iconophagy, devouring images, virtual and ephemeral visual communication. The sample consisted, through different graphic possibilities as posters, installations, performance, photo performance, video art, photography, signage, printing and various forms of graphic synthesis; and is the product of an artistic visual pedagogical practice leading to run between the playful and the realities surrounding the imagination of young artists in training.

Keywords: pedagogy practice, graphic arts, artists in training, cultural hybridization.

Montaje de la exposición:
"Conjeturando realidades"
en la Fototeca del Táchira
Foto tomada de:
www.facebook.com/ludene/photos

La práctica pedagógica artística de lo visual, nos lleva a discurrir entre lo lúdico y las realidades que circundan en la imaginación de los jóvenes artistas en formación, cyber artistas que aparecen y desaparecen en la cibernautica virtual del internet sin existir una obra en materia, sino en minúsculas partículas electrónicas que hacen de la obra un hecho virtual, en eso se debaten las estrategias técnicas artesanales-artísticas de la impresión, con pluralidades de lenguajes y alternativas que ofrece la navegación del internet.

Lo cierto es que sus lozanas mentes devoran imágenes, hasta convertirlas en propuestas inanimadas que invitan a explorar sus mundos particulares más allá de la simple representación. Las Artes Gráficas son un medio de expresión que difunde la obra seriada y no la obra en sí misma como obra concebida y parida para ser ejemplar único; es la propagación, impresión, duplicación, seriación, edición de imágenes y textos que codifican millones de informaciones que apuntan a las necesidades del espectador o lo que desea conocer ese nuevo artista en formación. Un público y un artista gráfico que conjetura entre lo textual, metatextuale intertextual de la imagen.

II

Comunicar entre las masas de manera rápida y en mayor escala, fue el interés de Gutenberg, su legado lucha en el siglo XXI por sobrevivir en la generación del internet. Se replantean los lenguajes de las artes gráficas. Ya no sólo es la impresión tangible del papel, entre otros soportes de impresión, es la multiplicación de formatos virtuales que permiten comunicar en microsegundos, almacenarse en un ordenador, editarse y duplicarse de manera instantánea. Pobre Gutenberg, estaría horrorizado o sería un devorador de la innovación industrial que nos ha aportado la ciencia de la imagen y sus diversas formas tecnológicas de representación, la comunicación masiva no impresa sino reproducida por electrones reciclados. Y es que en estos días todo es visualizable, el sonido, la vibración y los ritmos, la radiación proveniente de una lejana estrella o las diferencias de densidad en los huesos de un feto, todos son representados gráficamente.

Las artes de imprimir son uno de los medios más antiguos de la expresión visual, la comunicación seriada siempre fue el interés del hombre por llegar a las masas y es reflejo de los desatinos de las realidades sociales que terminaron embaucando la información para los modos de producción e intereses propios del hombre, llevando a las multitudes discursos propios de lo material, del interés voraz de la información por la hiper-información que muerde los límites de la imagen con lo escrito.

El culto a lo impreso se debate entre la vida y la supervivencia, las impresiones gigantográficas de excelente resolución luchan con los monitores gigantes que día a día se multiplican en alta definición. El paisaje natural inmerso en lo urbano de nuestra ciudad ya se contamina de ellos, los libros impresos desplazados por los e-books o libros virtuales que se almacenan en el ordenador, brindando una vida más ecológica, desdeñando el arte de la impresión y encuadernación, desplazando la reutilización de materiales que en su momento fueron invención comunicacional.

En este desatino de oportunidades que es San Cristóbal, formamos artistas gráficos sin un referente apropiado a su formación visual, en diversos medios de los que se valen los artistas-docentes (dicentes, pedagogos) de una mención técnica que forma desde las diferentes especialidades gráficas de impresión a un cúmulo de jóvenes y voraces devoradores de imágenes con sus despliegues de plasticidad y emociones. Es la realidad de una región que por su condición topográfica gesta condiciones especiales para moldear en nuestros individuos el interés por los referentes visuales propios de la luz, las formas naturales, el clima y la multiplicidad de patrones culturales que permiten codificar y descodificar las exigencias y demandas del mercado visual propio de una región fronteriza donde, en su gran mayoría, la sociedad en común es analfabeta visual.

Carmen Ludene
Desde un cilindro vi
el rayo del Catatumbo
(detalle) 2007
Grabado / cartulina
111.5 x 177 x 8.7 cm
foto tomada del catálogo:
VII Salón Pirelli de
Jóvenes Artistas.

La cultura gráfica del tachirense, a diferencia del resto del país, se origina por las vertientes transitadas desde la vecinación en nuestra región. Maestros impresores binacionales se apropiaron de los sistemas industriales de impresión en nuestra ciudad para ampliar el mercado gráfico de los intereses de la comunicación impresa con fines netamente comerciales, lo que no permitió que se desarrollara una cultura gráfica enfocada al ámbito del arte y a la expresión plástica de las diversas técnicas artesanales del grabado artístico, el estampado, la transferencia y la ejecución de libros de artistas propio de la cultura gráfica.

Nuestra ciudad en la espera de una sublevación plástica-visual, le llegó el siglo XXI, la era de la comunicación virtual y con ella vinieron las auto-escuelas informales de la comunicación visual, todas virtuales, frente a la pantalla del ordenador, dándole una cachetada a la desactualizada y desarticulada formación curricular en el ámbito de las prácticas artísticas visuales de nuestra ciudad. El desarrollo de las técnicas de reproducción de imagen vinculado a la invención de la imprenta digital y al perfeccionamiento de las técnicas del grabado integradas a la impresión láser, se posesionan de propuestas colectivas e individuales entre artistas de otras ciudades del país que desarrollan el enfoque de la impresión desde lo artístico como una alternativa experimental. Esto trajo consigo nuevos discursos visuales, lenguajes que permitieron el ensayo de nuevas formas, texturas y fusión de colores que reinterpreta la imagen en una era que todavía no termina de definir hacia donde apuntan los discursos de la mimética pintura-gráfica-megabit, pero que permiten jugar en la creación de planteamientos gráficos propios del discurso artístico visual.

Al respecto Ramírez Alvarado (2010) plantea:

...sobre la imagen en sus diversas manifestaciones y, en especial, sobre el valor del concepto de 'mediación técnica' que hace referencia a la forma en la cual algunos materiales, medios y técnicas han determinado y de hecho determinan la producción de la imagen. También acerca del valor de este concepto en fenómenos tan importantes como el desarrollo de la escritura y la evolución de los soportes de transmisión de la información gráfica. Y es que el nexo entre la tecnología, la producción de la imagen y el almacenamiento de información puede estudiarse tiempo atrás en la historia, por ejemplo desde el momento en el que la existencia de arcilla en Mesopotamia, además de promover una arquitectura de adobes, ofreció un material de escritura 'a mano' y duradero: los bloques de arcilla blanda que, a su vez, determinaron la evolución de la escritura cuneiforme. Nos situamos entonces en un momento en el que las experiencias acumuladas por siglos desembocaron en una ruptura definitiva de las representaciones medievales del mundo visible conseguida a través de la definición de procedimientos técnicos que permitieron organizar la representación sobre la base de un espacio visualmente unificado. El artista debía perseguir la imitación de lo real y, para ello, tenía la obligación de conocer los principios de la perspectiva artificial. Desde entonces estos principios sirvieron como guías para la reconstrucción, en la superficie pictórica bidimensional, de un plano figurativo en el que el espacio se representaba homogéneo y unitariamente estructurado. Era ésta aquella 'ventana abierta al mundo' de la que hablaba León Battista Alberti.

A partir del planteamiento de Ramírez, observamos que la mediación técnica justifica los avances de la imagen, sus procedimientos reproducibles y los alcances que posee incluso la escritura hecha textura y forma, lo que implica un contenido visual propio de planteamientos gráficos que juega con variados soportes entre lo bidimensional del papel, la espacialidad de lo tridimensional y el vacío como soporte virtual.

Carmen Ludene
Líneas, surcos, espacios
2007
Mixta sobre pared (Libro de artista)
Medidas variables
Foto tomada de:
archivovisualdeartistastachirenses.blogspot.com

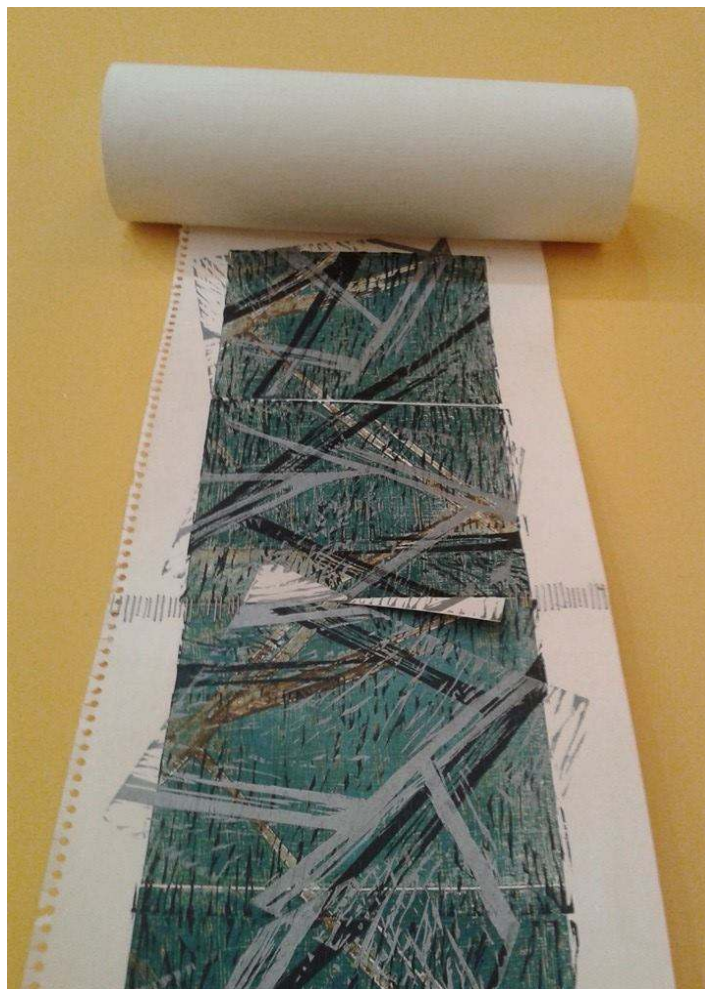
Esto enriquece las posibilidades pedagógicas de formar artistas gráficos en nuestra región con limitaciones institucionales y de infraestructura que a la larga se convierten en fortaleza, ya que los diferentes aspectos artesanales que brinda las diversas técnicas del grabado, incluso por presión manual y no por la acción mecánica de una prensa de grabado permite redimensionar la formación visual, adquiriendo matices que se apoyan en diversos recursos tecnológicos de reproducción que llevan al artista-docente a experimentar en las artes gráficas, técnicas artesanales y reproducciones que conjugan la fotografía, fotocopias, video, performances, carteles, entre otros recursos, que amplían la panorámica de una formación artística novedosa y basada en la experiencia de grupos reflexivos que se debaten entre el progreso de los medios de información y las tecnologías de impresión comercial, hasta la propuesta de artistas integrales capaces de transgredir el perfil laboral del medio gráfico para convertirlo en un medio de expresión estético que se direcciona hacia el mundo que brinda la alfabetidad visual en las artes visuales.

La cultura de las artes gráficas se amplía en esta nueva era planetaria y sobrevive porque el impreso va más allá del hecho tangible, perdura físicamente. El televisor, el ordenador, y el celular se conectan electrónicamente y alimentan las nuevas propuestas de imágenes reproducibles o impresas. Los carteles impresos adornan las calles, los alimentos, la tecnología, la salud y los productos de belleza o de consumo masivo nos llegan en envases impresos de gran calidad, el artista gráfico se lleva al extremo de conocer sus principios laborales, pero también se le invita a discurrir en los diferentes discursos que le brinda las artes plásticas-visuales y asumir los medios impresos como recurso propio que enriquece los medios de expresión artística adjudicada a lo visual. El artista no solo imita lo real, sino que es capaz de transformarlo y plantearlo en diversos discursos estéticos que la impresión solo permite seriar y hacer llegar de manera inmediata a aquel que se enfoca en ser sensible. Desde este enfoque enriquecemos la formación de las Artes Gráficas en la Escuela Técnica Robinsoniana “Juan Antonio Román Valecillos”, nuestros artistas en formación no solo desarrollan destrezas en el ámbito artesanal de la impresión, sino que se le brinda la posibilidad de experimentar en diversos medios de expresión, como:

fotografía, imagen electrónica, diseño asistido por computador así como también tiza, carbón y grafito, performance, y nuevas experiencias con videoart.

III

«Conjeturando realidades» es una muestra colectiva de los estudiantes de 5to y 6to año de artes gráficas de la Escuela Robinsoniana “J. A. Román Valecillos de San Cristóbal (Venezuela), quienes llevan varias experiencias de mostrar en la ciudad diferentes posibilidades gráficas que llevan a la reflexión el campo de las artes visuales y los diferentes contextos de hibridación cultural, la iconofagia, la devoración de imágenes, lo virtual y efímero de la comunicación visual. Carteles, instalaciones, performance, foto performance, videoart, fotografía, señalectica, estampado y mucha síntesis gráfica tomaron espacios de la Universidad de los Andes en el marco del IV Seminario BORDES “Vacío y Devoración” efectuado en octubre de 2013, con la propuesta de nuestros jóvenes artistas gráficos en formación.

Carmen Ludene
Desde un cilindro vi el rayo del Catatumbo
(detalle) 2007
Grabado en colografía y xilografía
intervenido sobre cartulina
111.5 x 177 x 8.7 cm
foto tomada de:
www.facebook.com/ludene/photos

Referencias Bibliográficas

-Ramírez, María del Mar. La Revolución de la imagen. Monte Avila Editores. 2010.