

IMPRESOS DIGITALES Y DISPOSITIVOS ARTÍSTICOS. ANÁLISIS DE DOS INSTALACIONES

BECCARÍA, HORACIO¹

GARAY, DIEGO²

MÜLLER, VERÓNICA³

VALENT, GUILLERMINA⁴

VALENTE, ALICIA⁵

RESUMEN

En este trabajo nos referiremos a la incorporación de procedimientos relacionados con nuevas tecnologías digitales en la producción de obra gráfica impresa⁶. En ese marco estudiaremos dos instalaciones realizadas por la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica (Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata), entendiendo la instalación como dispositivo artístico que ofrece nuevas formas de auraticidad a la imagen múltiple y de relación con el espectador.

¹ Profesor Titular de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica. Laboratorio de Investigación y documentación en prácticas artísticas contemporáneas y modos de acción política en América Latina. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina.

² Profesor Adjunto de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica. Laboratorio de Investigación y documentación en prácticas artísticas contemporáneas y modos de acción política en América Latina. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina.

³ Profesora Jefa de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica. Laboratorio de Investigación y documentación en prácticas artísticas contemporáneas y modos de acción política en América Latina. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina.

⁴ Profesora Ayudante de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica. Becaria de Investigación Tipo B UNLP. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina.

⁵ Profesora Ayudante de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica. Becaria de Investigación Tipo A UNLP. Instituto de Historia del Arte Argentino y americano. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina.

⁶ En este trabajo se retoman, en función de nuevos análisis, algunos conceptos desarrollados en el trabajo "Procedimientos digitales en el Arte Impreso. Apuntes para el análisis de obras"⁶, presentado por la Prof. Alicia Valente en el X Encontro de História da Arte: Estudos transdisciplinares e métodos de análise, realizado por el Programa de Pós-graduação do Departamento de História. Instituto de Filosofia y Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, SP, Brasil, del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014.

PALABRAS CLAVE: Procedimientos digitales – arte impreso – dispositivo – instalación

Históricamente el grabado ha estado determinado por los avances técnicos, mediante una asimilación y reformulación permanente. Ya con la mecanización de los sistemas de impresión y el afianzamiento de las técnicas fotomecánicas, se produjeron cambios importantes en los modos de hacer de la disciplina que introdujeron rasgos diferenciados de imagen, así como en las formas de circulación y los criterios de validación.

La repetición, serialidad, fragmentación, apropiación, intertextualidad, fueron los principales procedimientos puestos en juego que produjeron una importante ampliación del concepto de obra gráfica y su campo de acción. Muchas de las alteraciones fueron producto de una experimentación constante, con la introducción de procedimientos técnicos propios de la industria gráfica (como el caso de los procedimientos fotomecánicos), que produjeron una reapropiación de medios tecnológicos, pero ajenos a sus lógicas de uso comercial, para establecer una nueva poética con ellos.

[...] El arte ha interactuado con la tecnología desde sus comienzos, particularmente el grabado ha mantenido una estrecha relación con tecnologías industriales: a medida que estas comenzaban a quedar obsoletas el grabado las adoptaba para utilizarlas como herramientas de comunicación y expresión (...). Estas mezclas hacen posible que las nuevas tecnologías interactúen con la tradición y favorecen formas de arte más complejas (Insúa Lintridis, 2003, p.11).

Esto produce importantes desplazamientos de los límites disciplinares dentro de los cuales se inscribe el cambio paulatino de la denominación Grabado a la de Arte Impreso. En esta línea esta cátedra desarrolló un proyecto de investigación entre 1995 y 1997 titulado “Fundamentos teóricos, históricos y pedagógicos. Acerca del cambio de denominación de la disciplina Grabado a Grabado y Arte Impreso”. Este proyecto buscaba ampliar los límites del campo disciplinar para poder abarcar también técnicas y procedimientos que permitían realizar impresos sin la necesidad de grabar, como son por ejemplo el caso de la serigrafía y la electrografía (fotocopia). Se incorporaron así técnicas relacionadas con sistemas de impresión planigráficos, fotográficos y por estarcido, donde no se produce una diferencia

entre hueco y relieve al generar la matriz como ocurre en las técnicas tradicionales del Grabado.

HERRAMIENTAS DIGITALES: APORTES TÉCNICOS Y ESTÉTICOS

Actualmente, y como una continuidad de proyectos anteriores, la cátedra está desarrollando el proyecto de investigación: “Las herramientas digitales; aportes estéticos, técnicos y pedagógicos al arte impreso” desarrollado por la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Este proyecto busca analizar los impactos de las nuevas tecnologías digitales en la producción de impresos artísticos que se trabajan en la disciplina. Atendiendo a la digitalización de la cotidianeidad, creemos en la importancia para el artista de apropiarse de los recursos y tecnologías de su época, algo que como mencionamos antes ha sido una característica del grabado desde sus comienzos. Así con este proyecto pretendemos mediante una exploración crítica, realizar una permanente actualización de técnicas y procedimientos para su puesta en práctica en experiencias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con la producción de “impresos artísticos”.

La incorporación de procedimientos relacionados con nuevas tecnologías digitales produjo nuevos desplazamientos de los límites de la disciplina, impulsando cambios tanto en la dimensión técnica como en la estética, y generando nuevos modos de operar que los emparentan con prácticas del arte contemporáneo. Así, consideramos que el acercamiento a estos nuevos rangos de imagen y de impresos precisa un abordaje de carácter conceptual, que sea crítico y reflexivo sobre la disciplina y su reconocimiento.

Podemos observar que con la incorporación de procedimientos relacionados con estas nuevas tecnologías, se produce también una hibridación con las técnicas tradicionales.

[...] La práctica artística (...) viene incorporando los nuevos medios- primero la fotografía y el cine, después el video y el ordenador- y los nuevos sistemas de telecomunicación- primero el correo y el teléfono, después la televisión e internet- ejerce gran influencia , principalmente a partir de los años sesenta, en el paulatino abandono de las pretensiones academicistas y ortodoxas de

mantener las limitaciones tanto del arte respecto a las técnicas tradicionales y a los ámbitos precisos, como de la estética respecto a los fundamentos ontológicos” (Gianetti, 2002, p.7).

En esta línea, nos interesa la actualización permanente de nuevas tecnologías para ser puestas en práctica en el trabajo artístico, y la posibilidad de ser implementadas en los programas pedagógicos. Con eso nos interesa abordar cuestiones relacionadas con las posibilidades creativas que brindan la incorporación de procedimientos digitales, atentos a los posibles intercambios y combinaciones entre la tecnología digital y las técnicas tradicionales de impresión. En ese sentido, partimos de considerar los recursos técnicos (de todo tipo, ya sean digitales o no) en función de una intención comunicativa, buscando sobre todo destacar la intencionalidad poética que subyace al uso de estos procedimientos.

Lila Insúa Lintrudis se pregunta sobre la tecnología digital ¿Es su propio carácter híbrido el elemento que la distingue respecto a las demás propuestas, a la vez que revitaliza las técnicas y disciplinas tradicionales de producción y estampación para poder generar una imagen digital en toda regla? (Insúa Lintrudis, 2003, p.14). En este sentido una de los primeros interrogantes tiene que ver con la forma en que se incorporaron las tecnologías digitales a esta disciplina. Como mencionamos anteriormente un importante antecedente para la incorporación de herramientas digitales en la producción de obras estuvo en la ampliación del campo disciplinar del Grabado al Arte Impreso. Ese proceso de ampliación centró su universo de análisis en la producción de impresos, más allá de la forma en sea generada la matriz. Esto permitió albergar impresos surgidos de matrices no manuales, como las producidas con router de corte, computer to play, y otras, para finalmente incorporar los impresos digitales cuya matriz muchas veces pierde por completo su materialidad. Las modificaciones sobre la materialidad y las formas de la matricería, pusieron también en jaque el concepto mismo de *estampa*. Algunos investigadores consideran necesario la reformulación del término sin descartarlo. En cambio otros creen que es necesario utilizar uno diferente que contemple estas nuevas producciones. Javier Blas Benito observa que

[...] La tecnología digital aplicada al arte gráfico suscita interesantes reflexiones, entre ellas la redefinición del concepto de estampa. (...) desde la

perspectiva del arte digital el valor semántico del término estampa es confuso, al menos en su concepción heredada de los sistemas mecánicos y químicos. Ya no resulta universalmente válida la definición de estampa como un soporte físico flexible al que se transfiere por contacto o presión la imagen contenida en una matriz material intervenida previamente mediante alguno de los procedimientos del arte gráfico. Entre otras razones porque, como se ha señalado, la matriz, aunque mantiene su presencia conceptual, no existe como objeto (Blas Benito en Insúa Lintridis, 2003, p.13).

De esa forma en varias investigaciones, como ocurre con las realizadas por esta Cátedra, se prefiere el término *impreso* (que ya había sido utilizado para considerar también técnicas que no eran resultado de una matriz con incisiones) porque se enfoca, y engloba, todo tipo de imágenes impresas mas allá de la condición de la matriz de las que surgieron⁷.

DISPOSITIVOS DE EXHIBICIÓN. DOS INSTALACIONES DE CÁTEDRA

Para abordar la noción de dispositivo en las artes visuales es pertinente recurrir a la definición dada por Jacques Aumont, quien sostiene que el dispositivo excede la imagen misma, para abarcar toda una serie de determinaciones sociales que hacen a los medios de producción, los modos de circulación y los soportes, para situarla así en la esfera de lo simbólico (Aumont, 1992). Como primera particularidad vamos a señalar que la instalación pretende anular toda distancia con el espectador y acompaña el surgimiento de un nuevo tipo de sujeto, partícipe y activador que completa la obra y ancla su sentido. “Dado que la instalación no se circunscribe al conjunto de elementos materiales que la conforman sino que comprende las relaciones espaciales que se establecen entre ellos, la interacción con el

⁷ En algunos trabajos sobre todo de autores españoles, se utiliza el término *estampa digital* como una traducción del inglés *digital print*, como forma de esa ampliación del concepto de estampa. Por ejemplo José Ramón Alcalá va a describir la estampa digital como “toda aquella imagen múltiple y reproducible surgida de una matriz, ya sea real (como la plancha de grabado o el negativo fotográfico), o virtual, como la que se genera en el ordenador y carece de soporte físico” Ramón Alcalá, José citado en Insúa Lintridis, Lila. La estampa digital. El grabado generado por ordenador. Madrid, 2003. Tesis (Doctorado) Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2003, pág. 13.

cuerpo del espectador resulta esencial en el proceso creativo y perceptivo” (Valesini, 2015, p.23).

En este trabajo vamos a abordar dos instalaciones de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica realizadas en el marco de las “Muestra de Cátedras del Departamento de Plástica”, de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. Dicha muestra se realiza anualmente, en la sala de exposiciones del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. En particular vamos a analizar las propuestas presentadas por la cátedra para dos ediciones consecutivas realizadas en los meses de octubre de 2013 y 2014.

Para la muestra del año 2013, la propuesta consistió en realizar una instalación⁸ a partir de una serie de impresos digitales. Las imágenes que conformaban dicho repertorio respondían a algunos criterios comunes (debía ser una serie de tres por docente, en blanco y negro, de 70 x 70 cm cada una). La totalidad de trabajos se imprimieron en continuado en papel fotográfico satinado de 260 gr, marca Mitsubishi, en un Plotter Epson Stylus Pro 10600 con tintas Epson Ultrachrome de larga duración. El nombre dado a la instalación de la Cátedra fue “Apropiación subsuelo del Teatro Argentino: Superficie ocupada, redefinida, apropiada”. El montaje se realizó “ocupando” la superficie del suelo de la sala; el impreso continuado fue colocado siguiendo un recorrido formal que acompañaba las baldosas del piso (figura 1). De esa forma las series originales producidas por cada docente quedaban fragmentadas y establecían nuevos diálogos con las otras imágenes con las que quedaron en continuidad. De igual forma, la autoría de cada imagen era desconocida ya que se trataba de un conjunto totalizador de la cual las imágenes originales solo funcionaban como fragmentos parte de un conjunto mayor.

⁸ Esta instalación fue abordada en el trabajo citado anteriormente: “Procedimientos digitales en el Arte Impreso. Apuntes para el análisis de obras” de la Prof. Alicia Valente; aunque en dicho trabajo se hizo hincapié en los procedimientos utilizados para la producción de dichas imágenes, y no en los dispositivos expositivos, que es el foco del presente trabajo.

Figura 1: Vista de la instalación “Apropiación subsuelo del Teatro Argentino: Superficie ocupada, redefinida, apropiada”. Año 2013.

La propuesta del año 2014 siguió la línea planteada en la realizada el año 2013 en cuanto al trabajo con imágenes generadas mediante procedimientos digitales de impresión. De forma diferenciada, no fue solamente una exposición de los docentes de la cátedra sino que se abrió la participación a los alumnos de la misma. Se propuso entonces que cada docente y alumno produjera dos imágenes en blanco y negro que debían ser impresas en tamaño A4. Con la gran cantidad de imágenes recolectadas se realizó una instalación que consistió en el montaje de los impresos A4 a lo largo de rollos de papel blanco, que luego fueron dispuestos colgando en diferentes sentidos de un panel de la sala (figura 2). Esta instalación fue una relectura de otra anterior producida por Rodolfo Agüero (actualmente Profesor Adjunto de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica) llamada “Lo absoluto y el concepto” realizada en el año 1988. Esta relectura señalaba una filiación con los procesos atravesados por la disciplina del Grabado con respecto a la asimilación tanto de las técnicas como a los dispositivos del arte de su época (por ejemplo en la instalación de 1988 las imágenes era fotocopias de impresión Xerox y en la nueva versión de la instalación las imágenes abarcaban un espectro mayor de técnicas de impresión, desde fotocopias hasta impresos digitales).

Figura 2: vista de la instalación de Cátedra. Año 2014.

Por otro lado, dado que se trata instalaciones que trabajan desde la gráfica, con la idea de múltiple y reproductibilidad, nos interesan las reflexiones de Boris Groys quien destaca que [...] Lo que la instalación le ofrece a la multitud, fluida y móvil, es un aura de aquí y ahora. (...) La instalación retira una copia de un espacio no marcado, abierto y de circulación anónima y la coloca – aunque sea temporariamente- en un contexto cerrado, fijo y estable, en el contexto de un topológicamente bien definido “aquí y ahora” (...) la época contemporánea organiza un complejo juego de dislocaciones y relocalaciones, de desterritorializaciones y reterritorializaciones, de des-auratizaciones y re-auratizaciones (GROYS, 2014, p. 63).

CONCLUSIONES

En este trabajo realizamos un acercamiento a las diferentes formas de actualización de técnicas y procedimientos del Grabado, así como a la ampliación de sus límites disciplinares, las nuevas características de la matricería, la circulación y el soporte de las producciones de obra gráfica contemporánea.

Observamos que una particularidad importante de estos procedimientos es la fácil convivencia de registros. Lo cual permite explorar una amplia gama de hibridaciones posibles entre técnicas tradicionales y procedimientos de nuevas tecnologías, donde muchas veces la resultante de ese proceso de creación de imagen es un impreso digital.

[...] En la experimentación tecnológica la creación artística hace emerger un nuevo parámetro de evaluación de la técnica- distinto al de su funcionalidad respecto al poder y su operatividad rentable-: me refiero al de su capacidad de comunicar, de poner a comunicar lo moderno con lo tradicional, lo propio con lo otro, lo global con lo local (Barbero, 2010, p.20).

En esta línea entendemos que en su incorporación al campo del arte impreso los recursos técnicos (de todo tipo, ya sean digitales o no) son puestos en función de una intención comunicativa y sirven para explorar críticamente formas de convivencia e hibridación que descubran nuevos rangos de imagen, pensados siempre con una intencionalidad poética que guíe el proceso de creación de la imagen y el impreso artístico.

Por otro lado, a partir del análisis de las dos instalaciones de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica realizadas a partir de impresos digitales, hicimos un acercamiento al dispositivo artístico de la instalación. Que por un lado implica y exige un rol diferenciado con un espectador activo y partícipe; y por otro lado le otorga un nuevo rango de originalidad y auraticidad a la imagen múltiple. Se trata así de una

[...] inscripción topológica de los objetos que la conforman dentro de unas coordenadas espaciales y temporales específicas, contextualización que logra extraerlos del espacio anónimo de la vida cotidiana y llevarlos a adoptar un trato tal que les otorgue estatuto de obra. De este modo, la instalación proporciona a los distintos soportes, medios y géneros artísticos tradicionales la posibilidad de acceder a unas condiciones de exhibición que los activa, configurándose como un lugar en el espacio, y otorgándoles la posibilidad de asumir un recorrido visual y experiencial que permite que un conjunto de gestos, ideas y materiales conformen un conjunto singular (Valesini, 2015, p.23).

Ambas propuestas desestimaban el lugar de expectación distante de imágenes aisladas y apostaban a crear diálogos entre ellas de forma que constituyeran un todo. Así la obra nos eran solo las imágenes sino también los vacíos y las relaciones espaciales entre ellas y en interacción con el espectador. Esa posibilidad de interacción produjo incluso el deterioro por ejemplo en el caso de “Apropiación subsuelo del Teatro Argentino: Superficie ocupada, redefinida, apropiada” donde las imágenes fueron recorridas y pisadas por los asistentes sufriendo un sucesivo desgaste en la superficie de los impresos. A su vez, además del dispositivo elegido podemos observar otros procesos propios del arte contemporáneo como la variedad en los soportes de impresión, el desdibujamiento de la figura de autor, la obra procesual, así como la presencia de operatorias de postproducción, collage, y apropiación, operaciones discursivas utilizadas para la construcción de sentido a través de la imagen artística impresa (Gago; Beccaría, 2013 y 2014).

BIBLIOGRAFÍA

Aumont, J. *La imagen*. Ediciones Paidós. Barcelona - Bs. As. - México. 1992.

Barbero, J. *Mutaciones culturales y estéticas de la política*. *Revista de Estudios Sociales*, Nº 35, Bogotá. 2010.

Davis, F. “Repetición y serialidad en el grabado”. En DE RUEDA, M (coord.). *Múltiples/ Múltiples: Pasajes entre las artes, la tecnología y la cultura visual*. La Plata. 2006.

Gago, L; Beccaría, H. “La construcción de sentido a través del arte impreso. Operaciones discursivas”. *Boletín de Arte*, Núm. 14, La Plata. 2014. **Groys, B.** *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra Editora. Buenos Aires. 2014.

Gianetti, C. *Estética Digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología*. ACC L’Angelot. Barcelona. 2002.

Benjamin, W. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En Benjamin, W. *Discursos Interrumpidos I*. Taurus. Buenos Aires. 1989.

Insúa Lintridis, L. *La estampa digital. El grabado generado por ordenador*. Tesis (Doctorado) Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. 2003. Disponible en <http://eprints.ucm.es/13729/1/T26805.pdf>

Valente, A. “Procedimientos digitales en el Arte Impreso. Apuntes para el análisis de obras”, X *Encontro de História da Arte: Estudos transdisciplinares e métodos de análise*, UNICAMP, Brasil. 2014.

Valesini, S. *La instalación como dispositivo escénico y el nuevo rol del espectador.* (Maestría) Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. 2015. Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44601> [en línea 16 de octubre de 2015]