

ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Cuadernos de Investigación

Cátedra
Madanes - Zech - Tomsig



ESCULTURA CONTEMPORÁNEA. REFLEXIONES EN TORNO A SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Cuadernos de Investigación

EDGARDO MADANES, CAROLA ZECH, CRISTINA TOMSIG,
NICOLÁS NOVALI, FLORENCIA BOTINDARI, MARIELA AQUILIO,
DIEGO CASTRILLI, MARÍA FERNANDA RUIZ, MELISA BAY,
PAULA ZACCARIA, IGNACIO AMESPIL

Autoridades

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE

Rectora

Prof. Sandra Torlucci

Vice-Rector

Mtro. Julio García Cánepa

Sec. Investigación

Lic. Mónica Kirchheimer

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES

Decano

Prof. Rodolfo Agüero

Dir. Investigación

Dra. Susana Sel

Coordinación de esta publicación

Dra. Susana Sel (Dir. Investigación)

Diseño

Lic. Juan José María Tirigall (Of. Prensa y Difusión)

Zech, Carola
Escultura contemporánea. Reflexiones en torno a sus elementos constitutivos
: cuadernos de investigación / Carola Zech; Edgardo Madanes; Cristina
Tomsig; coordinado por Susana Sel. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Instituto Universitario Nacional del Arte, 2014.
60 p. ; 20x14 cm.

ISBN 9789873668036

1. Arte. 2. Educación Superior. I. Madanes, Edgardo II. Tomsig , Cristina III.
Sel, Susana, coord. IV. Título
CDD 707.11

Indice

Introduccion	7
Contenidos	9
Materia - Materiales	11
Procedimiento	19
Espacio	27
Proyecto	35
Modos de Producción	39
Espacio de Interacción	47
Antecedentes	49
Bibliografía	53

INTRODUCCIÓN

El arte contemporáneo promueve una apertura del campo específico de lo artístico al punto tal de diluir las fronteras entre disciplinas, no sólo del campo del arte sino entre el resto de las áreas del conocimiento, interrelacionando el saber. Genera nuevos medios para el acceso a tal forma de conocimiento e información, haciendo necesaria la instrumentación de tecnologías específicas y formación anexa para la comprensión de sus posibles usos. La escultura específicamente, ha expandido y multiplicado sus posibilidades, dificultando su propia definición y complejizando su práctica. ¿Como podríamos intentar definir este concepto, que está cuestionándose, en permanente dinámica?

El presente cuadernillo es una invitación abierta a la reflexión y al cuestionamiento acerca del desafío que la práctica escultórica nos plantea. Elaboramos este material con el objeto de dar forma a la multiplicidad de opiniones, reflexiones y pensamientos que se fueron desplegando durante las reuniones de trabajo que organizamos para tal fin. En este proceso, nos encontramos frente a la imposibilidad de llegar a un consenso y tomamos la decisión de continuar avanzando, aceptando este límite como un recurso. Incorporamos no sólo nuestros propios pensamientos, sino los de otros artistas, recopilando citas textuales extraídas de entrevistas. Esta situación generó un sistema de trabajo que enriqueció nuestras posibilidades entrando en diálogo entre nosotros y con otros. De este modo, decidimos exponer literalmente lo que sucedió durante nuestros encuentros. Entonces, el lector-interactor se encontrará siendo parte constitutiva de este diálogo que está en permanente construcción. Proponemos una interacción del lector, invitándolo a ser parte de él. Al finalizar cada capítulo hay un espacio vacío que ofrecemos con la intención de nutrirlo a través de las palabras de los que entren en contacto con el cuadernillo: estudiantes, nuestros alumnos, otros alumnos, colegas, amigos. De esta manera, confluirían modos de abordajes, visiones y prácticas de los diversos y múltiples modos de concepción de la escultura y su proceso de producción.

CONTENIDOS

Los contenidos que forman parte de este cuadernillo serán expuestos de forma horizontal de modo tal de construir una red de conceptos. En la práctica artística están íntimamente relacionados y son imposibles de aislar unos de los otros. Pero con el objetivo de reflexionar acerca de ellos hemos seleccionado estos cinco a partir de los cuales realizar nuestro análisis:

01. MATERIA-MATERIALES
02. PROCEDIMIENTO
03. ESPACIO
04. PROYECTO
05. MODOS DE PRODUCCION



01 MATERIA-MATERIALES

“Materia es la denominación genérica de toda sustancia capaz de ser accionada. Se la reconoce a través del campo perceptivo. En las artes visuales contemporáneas, y en especial en la producción tridimensional escultórica el abanico de materia con que cuenta el artista se limita solo a la existencia misma de ella.

La materia tiene diferentes capacidades para transmitir ideas, sensaciones y sentimientos. Una de sus aptitudes es la de representar; de este modo presta su corporeidad a una identidad ajena a sí misma. Otra posibilidad es la de presentarse a sí misma con todas las cualidades propias aportando su propia historia, su carga simbólica y sus cualidades físicas. Tiene la posibilidad de ser medio transmisor y/o símbolo.”

Edgardo Madanes

“Yo empiezo con el arte concreto y eso fue en el año 1945. Aquella sociedad tenía una visión completamente distinta de la actual; eran los principios de la industria argentina. Entonces yo usé esos materiales como me los entregaba la industria, no los modificaba, los dejaba como los compraba en las casa de metales y lo que yo desarrollaba con esa fuerza industrial eran las formas geométricas y las líneas que creaban direcciones en el espacio (...). Esos fueron mis primeros pasos respecto del material: forma e idea.”

Enio Iommi

“Según el Diccionario de la Real Academia española, el significado de la palabra materia es:

1. f. Realidad primaria de la que están hechas las cosas.

2. f. Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que, con la energía, constituye el mundo físico.

3. f. Lo opuesto al espíritu.

Podría agregar que las diferentes materialidades son vehículo para portar las ideas del hacedor y que poseen diferentes cualidades físicas y conceptuales que se pueden respetar, conociendo su lógica y posibilidad, o transgredir, ignorar o travestir. Es posible agruparlas según diversos criterios:

1 / Resistencia: Blandos-duros. 2 / Peso: Pesada –liviana. 3 / Humedad: Húmeda –seca. 4 / Temperatura: Fría-cálida. 5 / Memoria: nuevo-viejo. 6 / Sentido. 7 / Composición química y estado: líquido, sólido o gaseoso. 8 / Connotaciones metafóricas. 9 / Organicidad: viva o muerta. 10 / Fisicalidad: sutil-densa.”

Carola Zech

“...El artista es antes que nada un consumidor. Los materiales que consume y la manera en que los consume influyen en el desarrollo de su obra y en sus implicaciones posteriores.”

Gabriel Orozco

“Pienso que el material es aquella materia (como principio puramente pasivo) que el artista nombra como tal. En esta nominación el artista le atribuye a la materia posibilidades de transformación: física, conceptual, metafórica, funcional, etc., de tantas maneras posibles como lo proponga su imaginario. No necesariamente implicaría seleccionar todas aquellas cualidades que esa materia contendría en su totalidad.”

Cristina Tomsig

“En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él.”

Erich Fromm

“Lo que esta adentro esta afuera también. Materia es lo que aguarda para

que el espíritu se proyecte en ella y de esta forma insertarse en la dimensión del espacio-tiempo. Miguel Ángel sugiere la existencia de “algo que duerme” en la materia a la espera de ser descubierto por el artista. Yo creo, que lo que sucede es similar al fenómeno que acontece con los colores y la luz. La potencialidad de la materia ya sea en el campo del arte o me atrevería a decir en “lo humano”, no vienen implícitas en la materia en sí, sino que son producto de una proyección. La materia en sí no trae nada. Cuando el ser humano proyecta sobre la materia esta emerge a un mundo simbólico y por lo tanto al espacio-temporal que le coloca el marco, ahí vienen las categorías, las características y demás definiciones. ¿Qué es lo duro? ¿Qué es lo blando? ¿Qué es lo pesado y lo liviano? Son proyecciones de una mente-espíritu que trata de dar sentido a un misterio. ¿O acaso no puedo concebir un piedra de granito como blanda?”

Nicolás Novali

“Trabaja con desechos y materiales deleznable con los que construye sus obras, irónico y en ocasiones escatológico muestrario de un descompuesto entorno social. Generalmente sus objetos están hechos para provocar el rechazo, agredir o punzar cáusticamente, poniendo de relieve el moderno fetichismo, debilidades, corrupción, la torpeza o el vacío. Literal y directo en algunas obras o más enigmáticamente alusivo en otras, las formas corresponden siempre a esa necesidad de testimoniar aspectos de una época. También los materiales empleados. Partiendo de circunstancias concretas, un sistema que todo lo encamina al consumo, quiere devolver a la sociedad todo lo que tira. Para Heredia, en el mundo actual, ... el artista es un total desubicado social, como todo aquel que esta fuera del sistema. ‘Me refiero-dice precisando aun mas su idea- al hombre que vive y piensa, ya que la denominación de artista resulta hoy absurda.’”

Alberto Heredia

“La materia es la esencia física de las cosas, capaz de ser percibida por medio de los sentidos y accionada por el hombre. El artista se vale de los materiales para proceder a la concreción de su obra. Por medio de ellos hace visible su deseo, idea e intencionalidad. Cuando se establece una comunión entre estos elementos con los materiales seleccionados y operados por el artista, comienza a producirse el hecho artístico, corporizando el

mundo sensible con el de las ideas. Un material trae en si una historia, una memoria y en esa evocación radica el porqué de su selección. En el arte contemporáneo la ampliación del uso de materiales, trae aparejada la posibilidad de ampliación del concepto de escultura.”

Florenia Botindari

“Era necesario dirigirse a la fuente misma de la energía, hacer intervenir en esta experiencia a un elemento que literalmente se “escapa de las manos”, a pesar de lo cual ostenta una flagrante superioridad, tanto desde el punto de vista biológico, como en su calidad de componente físico del planeta en el cual vivimos... Quiero decir, concretamente, el agua...” “...El elemento líquido, por el papel que juega en la fuerza motriz y en la electrificación de la Tierra, tiene una importancia preponderante. A pesar de ello el agua no había sido utilizada hasta el presente como material de posible emisión estética. Se trataba, por consiguiente, de reivindicar esta primacía, integrar y corregir lo que llamaré “ la arquitectura del agua”. Para ello fue necesario cercarla en una escultura transparente y utilizar su tendencia a la dispersión, debido a su fluidez, dotándola de un poder de circulación mediante el desplazamiento del aire en todas las direcciones controlables.”

Gyulia Kosice

“Pensándolo desde nuestro tiempo yo creo que el material (de una obra plástica) es todo aquello que podamos modificar o cargar de nuevo sentido a través de una acción voluntaria. Lo pongo en estos términos para diferenciar el “material (de una obra plástica)” de la “materia física” pudiendo así tomar elementos como el tiempo u otras cosas que no tienen forma física.”

Diego Castrilli

“La materia impone su propia forma. No puedes hacer la misma escultura en madera que en acero, en cristal o en yeso. Como artista, tengo que abrir bien los ojos para saber la forma que me están pidiendo los materiales y hacerla mía, para que se convierta en mi propia invención.”

Richard Serra

“Puede la piedra ser un material y la talla un procedimiento. La talla ser un material y la fotografía un procedimiento. La fotografía ser material y la reproducción seriada procedimiento. La reproducción seriada un material y la distribución un procedimiento. La distribución un material y el registro fílmico un procedimiento. El fílmico un material y la proyección sobre una pared un procedimiento. Material puede ser cualquier cosa que encienda un mundo de evocación y significados en nosotros. El soporte físico de nuestras ideas y emociones. Algo que va a tomar el lugar de nuestro cuerpo en el mundo para ser el portador de nuestra voz.”

Mariela Aquilio

“No puedo explicar aquí por qué dirijo mi atención hacia eso que indefectiblemente es dejado de lado: los márgenes, las noticias policiales y las frases pretenciosamente poéticas que ilustran sus escenas del horror, las palabras sacadas de contexto, los mensajes de amor perdidos en el periódico, los textos de la publicidad, los obituarios, los nombres que aparecen después del FIN en las películas, los textos que nadie lee. No puedo explicarlo porque no tengo la más remota idea del por qué, y no creo que eso sea lo más importante. Viéndolo con cierta distancia, no hay tanta diferencia entre este tipo de desecho y las chapas o maderas que recogía de la calle y con las que construía objetos diez años atrás. Son quizás residuos pertenecientes a diferentes categorías, pero residuos al fin.”

Jorge Macchi

“Es lo que constituye el Universo, por eso ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Se presenta en distintos estados: líquido, sólido o gaseoso. Está constituida por elementos y sus combinaciones que la hacen poseer cualidades físicas: peso, volumen, densidad, elasticidad, fragilidad, temperatura, plasticidad, conductividad (del calor o la electricidad) Puede ser orgánica o inorgánica. Es la cualidad intrínseca de un determinado material y es perceptible a través de los sentidos. Es lo que elijo/necesito para plasmar una idea o un pensamiento o una sensación.”

Paula Zaccaria

“Lo que a mi realmente me interesa es la construcción de espacios, y el acero es el material que me permite crear estos espacios y me da la facilidad de fabricar formas muy particulares. Pero el acero es sólo la envoltura, es la piel de los espacios. Lo importante es el movimiento y las sensaciones, no el volumen ni el peso. La materia impone su propia forma a las formas. Con cemento o tabiques u otro material no podría crear la misma sensación que me permite crear el acero.”

Richard Serra

“Para definir algo, primero debiera entender qué es una definición, cual es la función (entendida como universal) de definir: Una definición trata de exponer de manera unívoca y con precisión, la comprensión de un concepto o término. Vivimos en un mundo donde no existen los paradigmas, donde los límites que permiten que exista la palabra “definición” son totalmente relativos, donde ya casi nada es universal. A mi entender no existe definición válida que pueda enseñar, desde el momento en que no existe nada que la valide excepto mi propia concepción. Por tanto, voy a hablar del concepto que tengo, como artista, de la materia afín a mi obra y a mi perspectiva. Siento que hoy por hoy no se puede hablar de material escultórico a no ser que esta definición envuelva todo tipo de materia, con ello específico: aire, humo, agua, sonido, algo corpóreo... El material se tornó también, en la modernidad, un portador de simbología, siendo que podemos hablar de materiales “pesados”, “orgánicos”, afines a algún concepto o hasta autobiográficos. En todas las expresiones habidas y por haber, el material habla. Es uno de los ejes fundamentales alrededor del cual se mueve cualquier ejercicio artístico. La materia es portadora de un mensaje, del cual nos apropiamos y elaboramos cuando construimos obra.”

Melisa Bay

“¿Puedes sintetizar de qué se trató el Cardoso Flea Circus (Circo de Pulgas Cardoso), que tuvo un éxito enorme?

El hecho es que es de verdad. Como mis premisas eran trabajar con materiales de verdad, con los animales, con las lagartijas, no con lagartijas de plástico o de bronce, no con réplicas, no con dibujos, no con representaciones,

ése fue el éxito. Hice un esfuerzo de varios años de preparación para que fuera de verdad, para que las pulgas estuvieran vivas e hicieran todo lo que yo decía que iban a hacer. También decidí que para lograr hacer este proyecto no importaban sólo las pulgas, si no también el entrenador, que era yo. (...) Las pulgas representaban para mí algo simbólico muy fuerte cuando yo era niña. Con las pulgas había crecido, porque tenía gatos y los gatos tenían pulgas y yo las mataba, las miraba, hay muchas anécdotas de mi infancia con pulgas.”

María Fernanda Cardoso

“Pienso en la materia como lo tangible y lo intangible. La materia no es solo lo que puedo percibir, sino que la encuentro presente en la imaginación, en los sueños, en el pensamiento. La materia me permite abrir el juego entre el espacio, el cuerpo y el tiempo. Por eso siento que a través de la materia puedo construir sentidos, pensamientos, es un medio de comunicación.”

María Fernanda Ruiz

(...) “La materia pura, realmente, nunca ha existido. La materia pura, así sea una piedra, no es pura, como no lo es un árbol, ni el pasto, ni el pavimento, ni el metal del banco del parque, ni el plástico que sientes al viajar en un coche. Incluso cualquier metal es de tres o cuatro metales. ¡Hay tantas formas y combinaciones! Se trata siempre de percepciones sociales, políticas, históricas de las cosas”.

Gabriel Orozco

“Según Wikipedia los materiales son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o puede ser, usado con algún fin específico. Los elementos del conjunto pueden tener naturaleza real (ser cosas), naturaleza virtual o ser totalmente abstractos. Por ejemplo, el conjunto formado por cuaderno, lápiz, borrador, juego de geometría, etc. se le puede denominar materiales escolares. El conjunto de cemento, acero, grava, arena, etc. se le puede llamar materiales de construcción.

Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. En física y filo-

sófa, materia es el término para referirse a los constituyentes de la realidad material objetiva, entendiendo por objetiva que pueda ser percibida de la misma forma por diversos sujetos. Se considera que es lo que forma la parte sensible de los objetos perceptibles o detectables por medios físicos. Es decir es todo aquello que ocupa un sitio en el espacio, se puede tocar, se puede sentir, se puede medir, etc.

También se usa el término para designar al tema que compone una obra literaria, científica, política, etc. Esta distinción da lugar a la oposición “materia-forma”, considerando que una misma materia, como contenido o tema, puede ser tratado, expuesto, considerado, etc. de diversas formas: de estilo, de expresión, de enfoque o punto de vista. Se usa también para hablar de una asignatura o disciplina en la enseñanza.”

Ignacio Amespil

“Prefiero definirme como un materialista radical”. El notable escultor inglés habla de la exposición inaugurada en el Centro Cultural Recoleta.

–Usted habla recurrentemente de la relación de la materia con la obra, ¿cómo la definiría?

–Cuando uno dibuja, está dialogando con la materia; es una extensión plástica entre los dos que están interviniendo en ese vínculo. Es una relación de dos vías: yo cambio el material, lo modifico, pero el material también me cambia a mí (...)

–¿Y cómo describiría la materialidad de la escultura?

–Contrariamente a lo que piensa la gente, la escultura no es algo fijo y concreto. Porque nada lo es. Estamos rodeados de estructuras fijas como paredes o muebles, pero al mismo tiempo son fluidas, porque están constituidas por millones de partículas en movimiento. Con esas partículas interactuamos y son las que manejamos para crear nuestras obras. A esa materia es a la que le debemos responsabilidad.”

Tony Cragg

02 PROCEDIMIENTO

“Procedimiento son las acciones que realiza el artista. Ellas están ligadas a la concepción y/o a la realización la obra. El artista trabaja tanto en el campo de las ideas como en los aspectos técnico. En muchos casos este accionar no puede delimitarse con claridad si pertenecen exclusivamente a un aspecto o al otro. Todo procedimiento trae consigo una parte de significado que el artista puede utilizar en su producción. Muchas de estas acciones son ejecutadas con mayor o menor conciencia del autor pero no dejan de ser significantes. Los procedimientos técnicos (tallar, ensamblar, pulverizar, remachar, tejer, etc.) están rodeados de simbología propias. Como significantes, que son, para ser decodificados debemos recurrir a la historia del arte con sus prácticas y observar el campo de origen del procedimiento que en muchos casos no proviene de la tradición artística. En un aspecto más sutil y de menor visibilidad están los procedimientos ligados a la concepción de la obra. Pueden ser ejecutados previo o durante la realización técnica. Muchas veces ocurren solo en la mente y en el cuerpo del artista (pensar, asociar, soñar, sentir, etc.) pero ellos también hacen al significado.”

Edgardo Madanes

“[T.C: Has trabajado con otros materiales, pero siempre vuelves a la madera y a los procesos artesanales.

M.P. Estoy atrapado en el siglo XIX. Normalmente uso procesos que puedo controlar visualmente. La maquinaria eléctrica esconde el proceso. Mi obra es generalmente el producto de un trabajo físico. [...].
“

Martin Puryear

“Proceder es actuar, revelar los procesos internos y externos por los que atraviesa dicho accionar. El procedimiento es el medio a través del cual la intuición se manifiesta, toma forma y se concreta. Valoro el momento de la ejecución, por ser un proceso activo, orgánico y por estar ligado al tiempo presente.”

Carola Zech

“El artista es antes que nada un consumidor. Los materiales que consume y la manera en que los consume influyen en el desarrollo de su obra y en sus implicaciones posteriores. Ese sistema de consumo es lo primero que el artista tiene que definir como técnica. Al prescindir de un estudio o de una fábrica, me convertí en un consumidor de cualquier cosa y en productor de lo que ya es.”

Gabriel Orozco

“Procedimiento: proceder, actuar, activar. Con el procedimiento la materia se transforma en obra. Implica un accionar, un concepto, un tiempo, un movimiento. Todo procedimiento implica el otorgamiento de sentido. El artista actúa sobre la materia y a su vez, es determinado por ella en un juego activo en dos direcciones. En este diálogo podrían establecerse infinitas relaciones: someter a la materia, ser sometido por ella, nominarla, ser nominado por ella, amarla, violentarla, etc., donde el acto de proceder transforma a los dos protagonistas de este vínculo: artista y materia.”

Cristina Tomsig

“Generalmente analizo la capacidad de una fábrica, de una planta, de un fabricante, estudio su equipamiento, miro su procesamiento de los materiales, su manufactura de los productos, estudio sus herramientas, si son una fragua, un rodillo, un freno, si están realizando lingotes, morros, turbinas, carcazas o pistones. Sea lo que fuere hecho y cómo es hecho se convierte en un manual de mi interés. Considero sus procesos más avanzados y cómo puedo interactuar con ellos. Intento extender su potencial instrumental en relación a lo que necesito llevar a cabo. Estar capacitado

para ingresar en una fábrica de acero, un astillero, una planta térmica y extender tanto su trabajo como mis necesidades es una manera de devenir un productor activo dentro de una tecnología dada, no un manipulador o un consumidor de un producto industrial ya dado.”

Richard Serra

“Como procedimiento se entiende una acción, una ejecución. Se trata de una actitud activa sobre algo que recibe. A diferencia de la materia, la pasividad. Pienso que en el trabajo, los procedimientos se aplican tanto a la materia como al propio artista. O sea que el concepto de trabajo, conjunto de procedimientos, no se remite solo a lo físico, sino que se expande en las operaciones mentales en las que se somete la persona al indagar-indagarse. Luego algunas de estas operaciones van a ser transferidas a lo físico. Con esto me refiero que los procedimientos, que son la energía activa del trabajo creativo, comienzan a desarrollarse muy profundamente antes de salir a la luz y son manifestaciones del ser. Los procedimientos son también una responsabilidad que el artista asume al enfrentarse a la materia, porque requiere el romper con la pura observación pasiva del interior que lo protege como un huevo, para ingresar a un mundo “activo” donde las experiencias son comunicadas, compartidas. El artista a través de los procedimientos esta obligado a responder sobre lo que ejerce porque al dar a luz eso que trajo, ya deja de pertenecerle completamente como cuando era uno con ello. Proceder es entonces como emprender un viaje al estilo de Prometeo, donde se roba “algo”, llamémoslo así porque antes de emerger no tiene palabra, de un mundo profundo, para ofrecerlo a otro, el de los seres humanos, pero ya Transformado en pos de la comunicación, o sea ya con un sentido incorporado. Todo ese viaje desde el escabullirse, el robar, el transformar y el ofrecer es para mi de lo que se trata el trabajo artístico. Y hasta pienso que quizás podría comenzar antes.”

Nicolás Novali

“...El conjunto ofrecía una significación opuesta a toda significación placentera o agradable, su hilo conductor era el desastre. Parecía una muestra de residuos y basura, de accidentes y de muerte, de ruidos, de parlamentos casi incomprensibles y de “música” producida con toda clase de objetos

a modo de instrumentos musicales. Se exhibía un sillón tapizado abierto por un profundo tajo (...) En el fondo de la sala se veían tres ataúdes desgastados por el tiempo; del techo colgaban muchos paraguas destrozados (...) cabezas humanas de cera con cabellera natural, brutalmente desfiguradas por el fuego (...).Kemble escribió en el texto del catalogo de la muestra: “Se me ocurrió que sería interesante canalizar esta tendencia destructiva del hombre, esta agresividad, reprimida en la mayoría de los casos, pero siempre pronta a explotar nocivamente, en una experiencia artística, inofensiva (¿)”

Kenneth Kemble

“El o un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, investigación, o estudio correctamente. En el campo artístico conocer como es el material a trabajar, sus cualidades, que Características tiene, como se comporta, lleva a trabajarlo de cierta manera es decir a aplicar un procedimiento o accionar sobre el mismo. En el arte contemporáneo la ampliación de los materiales trae acompañada un abanico de procedimientos que están ligados con ese .material de manera tradicional como también la incorporación de nuevas maneras de accionar, lo que amplía su significado. La madera no solo se la puede tallar... , se la puede atar, escribir, ordenar, presentar, apilar, quemar hasta transformarla en aserrín, la chapa se suelda, remacha agujerea, pliega, bate...,el cartón, se pliega, apila, encola, talla, corta, se escribe..., el hilo se ata, anuda trenza, suspende, tiñe, ovilla, cose..., la piedra se talla, apila muele, se pule..., la arcilla se amasa, modela, corta... , el cuerpo se escribe, se mueve, viste, se moldea...Materia, procedimiento y concepto articulan la obra. Materia y procedimiento... el artista no puede prescindir de ninguna de las dos, elegimos un material por su carga simbólica, pero si no accionamos sobre el mismo queda en la presentación la manera de como se lo aborda es lo que va hacer que ese material comience a ampliar su significación y la apropiación del artista para su trabajo. Con el procedimiento “hacemos”, reformulamos, conceptualizamos nuestra idea con el material.”

Florencia Botindari.

SM - ¿Es posible llevar la escultura a lo liviano, dentro de la gravitación?
ECH - La gravitación es algo en lo cual yo trabajo estos últimos años, con el papel, como había trabajado antes con el collage. He hecho muchos collage en mi vida, pero nunca había tenido muy buena relación con la cola, no me gustaba pegar papeles. Había algo que iba en contra mía, cuando pegaba el papel. Y un día, de repente, me dije: “si no me gusta pegar, ¿por qué tengo que hacerlo?”. Entonces en lugar de pegarlos, los até, y así empecé a atar los papeles, y allí está toda mi obra. Además conseguí de un golpe no solamente quitar la cola, sino meter entre el papel algo tan importante como el espacio, el lugar de la cola lo ocupa el espacio y donde entra el espacio, entra el tiempo.”

Eduardo Chillida

“En un procedimiento la “acción” se transforma en “hacer” en el mismo instante que que tomamos la primera decisión de cómo transformaremos algo (el material o la materia.). Esa decisión junto a la acción sería el procedimiento. Entonces no puedo imaginarme como ejecutar un procedimiento sin hacerlo desde quien soy o sea la suma de mis habilidades motrices + conocimiento técnico + habilidades intelectuales + ideologías o creencias. Por lo tanto toda acción física voluntaria conlleva una carga conceptual. Quizás en términos de arte el procedimiento es todo lo que somos cuando hacemos algo transformador de una materia o material en función de una comunicación.”

Diego Castrilli

“Mi trabajo habla del optimismo inherente a dar nueva forma a las sobras de la vida, mediante la transformación en la acumulación de objetos de uso cotidiano. En mis esculturas e instalaciones a gran escala, trato de recordar el pasado de un objeto, así como sugerir su mayor conexión con nuestra memoria colectiva, los deseos y fracasos. El inventario de materiales de uso cotidiano incluye paraguas rotos, ropa donada, billetes de lotería, botellas vacías de vino o teclas de ordenador. Estos restos humildes, a menudo se olvidan y ya no son “útiles”, sin embargo, conservan las huellas de sus vidas anteriores. Después de acumular cientos incluso miles de estos desechos y deconstruirlos, se sintetiza la colección de ellos en las

nuevas construcciones de mis esculturas, videos e instalaciones site-specific (...). Para la recolección de materiales para mi trabajo, con frecuencia solicito donaciones de los participantes dentro de una comunidad específica. Los artículos donados actúan como sustitutos de sus dueños originales. Algunos objetos pueden hacerlo a través de su forma física y la función anterior, mientras que otros son más abstractos, con la participación ideas de los sentidos, la percepción y el comportamiento. De esta manera, mis instalaciones se han convertido en retratos de grupo y son métodos de mapeo de la sociedad contemporánea... (...).”

Jean Shin

“Para cada uno el procedimiento puede involucrar diferentes etapas ordenadas subjetivamente: idea, concepto, bocetos, planos, consultorías, documentación, ensayos, técnicas, selección, ordenamiento, montaje.”

Mariela Aquilio

“La relación de una persona con su entorno es una preocupación constante. Dicha relación puede ser fortuita o estrecha; simple o compleja; sutil o rotunda. Puede ser dolorosa o agradable. Pero sobre todo puede ser real o imaginaria esta es la base de la que nace toda mi obra. Los problemas de la realización-técnica, formal y estética- son secundarios; solo se plantean después y es posible solucionarlos.”

Louise Bourgeois

“Pienso en un procedimiento como una acción o secuencia de acciones que se aplican sobre algo. No siempre la aplicación de un determinado procedimiento obedece a una idea acabada. A veces son aproximaciones que nos van sugiriendo otras maneras de accionar u otras formas y materiales. Pero si creo que, tanto materia como procedimiento, son portadores de sentido; por eso siento el hacer artístico como un proceso en donde ideas, sensaciones, materiales y procedimientos se despliegan.”

Paula Zaccaria

“Siempre tengo reglas en lo que hago, pero el juego también es romperlas con mis propios términos (...) Me interesó esta cadena de toma de decisiones que uno hace cuando produce una obra manualmente. Y entendí que el ser humano se extiende naturalmente en la materia. (...) Explorar, intervenir la materia y ensuciarse las manos sigue siendo cardinal.”

Tony Cragg

“Se realizan procedimientos sobre el o los materiales a utilizar, esto es acciones. Accionamos con el fin de conseguir, en relación a la elección matérica y conceptual, la obra que pretendemos obtener. El procedimiento es la acción que nos permite conseguir formas, ritmos, estructuras. A partir de cómo accionemos podemos sugerir violencia, delicadeza, obsesión... Relaciono el procedimiento pura y exclusivamente con el hacer esto significa que, las elecciones que tomo afines a mi búsqueda, como por ejemplo, dejar pudrir a un material orgánico o comprar un metal pulido en vez de utilizar uno oxidado, son elecciones conceptuales y no de procedimiento. Ejemplos de procedimiento podrían ser: pegar, cocer, romper, mojar, etc. “

Melisa Bay

“El proceso de sumergirte en el objeto es como si impostaras ideas, como si quisieras hacer un objeto mejor, y por eso debes tener sensibilidad y capacidad de escuchar el diálogo que hay entre vos y el material”

Janine Antoni

“Siendo el procedimiento la acción de proceder, el proceder del artista, su modo de hacer, su acto de hacer y de no hacer; comprende el sistema de construcción de su obra. Modelar, tallar, fundir, tramar, cortar, apilar, dividir, duplicar, distribuir,... y pensar. Pensar y proceder. Proceder y pensar. Instancia latente en la que el procedimiento se convierte en significativo.”

María Fernanda Ruiz

(...) “Me llama la atención como muchas manos y herramientas construyen grandes cosas que a veces se parecen mucho a gestos tan ligeros. De nuevo mi interés en los gestos enormes y mínimos. Un gesto banal y mínimo de las manos de un artista que se convierte en un gran gesto anónimo ampliado por las manos de los trabajadores que lo reproducen. Tenía curiosidad por explorar como se traduciría al final el pequeño gesto insignificante en un gesto que parece simple, pero que es muy complejo a nivel tecnológico y manual. Tantos procedimientos contenidos en una sola pieza que al final parece solo un gesto. (...)”

Gabriel Orozco

“Es una acción sobre un objeto. También es procedimiento la elección de esa acción y no de otra. Un procedimiento consta de más de un paso. Sucede en el tiempo: comienza y termina, exceptuando las obras en proceso. Al anotar una idea para una obra suelo escribir el procedimiento como un verbo en infinitivo, “cortar” y “desarmar” son los que mas se repiten. Esa anotación se puede transformar en un texto que acompañe la obra y ayude a espectador a decodificar lo que está viendo: desde el montaje y en el tiempo que dure la muestra realizaré diferentes testeos de los materiales separando los elementos que los componen y comprobando su peso, forma, textura, exponiéndolos al calor. Alterando su forma con el fin de conocer cómo y de qué están hechos, aplicando diferentes criterios en cada caso. Repertorio de materiales: herramientas de construcción, utensilios de cocina, elementos de laboratorio y materiales para artistas. Repertorio de acciones para este laboratorio: medir, cortar, pegar, deshacer, rehacer.

Ignacio Amespil

03 ESPACIO

“Entiendo al espacio como un todo en donde a modo de inmersión se alojan los objetos. Percibo el espacio como una unidad solo divisible por elementos corpóreos. El espacio es el gran contenedor pero a su vez puede estar contenido por volúmenes que lo fraccionan. Surge de este modo los conceptos de interior y exterior de los objetos que proponen la idea de vacío y lleno. Podríamos pensar a los volúmenes y al espacio como resultantes de fuerzas contrapuestas que se ejercen una contra la otra creando contornos que permiten visualizar como uno y otro avanza y se expande sobre el territorio del otro. Por este motivo todo objeto modifica al espacio y el espacio modifica al objeto. Me interesa la idea que propone Heidegger de reflexionar a cerca de la palabra espaciar (hacer espacio) verbo que remite a abrir, liberar un sitio o a retirar lo que ocupa un lugar. Las esculturas están organizadas en función de un diálogo entre espacio y materia.”

Edgardo Madanes

“P.S.: De problemas del espacio, de mantenidos conversaciones con mi amigo Lucio Fontana en Italia (le conocí en Rosario de Santa Fe, Argentina). De su manifiesto Blanco tomo estas palabras: “abandonamos la práctica de las formas de arte conocidas y abordamos el desarrollo de un arte basado en la unidad del tiempo y del espacio”. (...) Si un objeto se destruye, de él no queda nada, mientras que si configuramos su espacio antes de su destrucción obtendremos la presencia de su ausencia. El espacio temporal. El espacio irradiado. Se ha buscado “el tiempo” como factor esencial para que una vez destruido (desaparecido) el cuerpo, su espacio se irradie: de la materia al espacio. (...) mi gran inquietud inicial en el año 1957 de quemar un objeto y dejar de ese objeto una presencia de una ausencia. Yo pretendía encontrar un espacio interior, casi diríamos un espacio del

espíritu o un espacio religioso.”

Pablo Serrano

“Espacio puede ser lugar, sitio, ámbito. El espacio es un concepto dimensional (uni, bi o tri) que se halla inexorablemente relacionado al color y a la forma. Distante, arriba, abajo, lejos, unido, junto, cerca, con, encerrado, caída, adyacente, congruente, alto, bajo, mediano, profundo, angosto, ancho, son algunos conceptos que pueden relacionarse de manera directa a lo espacial. Espacios físicos como el espacio del hueco de un ascensor, de un supermercado, de un sótano, de una plaza, de un baño, de una cárcel, de una escuela, de un hospital, de un pasillo, espacio de una sala, cuarto, dormitorio, de un colectivo, urbano, natural, de un jardín generan diferentes problemáticas en la percepción y en la acción creativa. ¿Cómo sería la percepción diurna del espacio de un jardín; diferente a la nocturna? ¿La percepción del color y de la forma puede ser modificada por la presencia del espacio? ¿La percepción del espacio puede ser transformada por intervención del color y de la forma? Del espacio emanan también connotaciones metafóricas y simbólicas.”

Carola Zech

“Al hablar de este no me refiero a un cubo blanco. Me interesa jugar con la relación entre lo exterior y lo interior en la escultura, así como entre la calle ruidosa cubierta de polvo y el espacio blanco y limpio de un museo, entre lo privado y lo público, que a fin de cuentas se comunican entre sí, oponiéndose. La pregunta pertinente es qué es el espacio. Me gustaría que mi modelo social fuera mi departamento. Evitar la idea de un estudio y una fábrica y hacer mi trabajo desde un lugar común y corriente. Es fascinante que Rodchenko y Manzini pensarán el espacio de manera tan abstracta.”

Gabriel Orozco

“Me gusta más pensar en términos de lugar, territorio, campo, sitio. Encuentro la palabra espacio muy vinculada al Siglo XX: lo espacial. La conquista espacial y aquello de los límites del universo...”

Lugar lo asocio a local, propio, individual, específico, menos abstracto.”

Cristina Tomsig

“La especificidad de las obras orientadas a un emplazamiento significa que están concebidas para su locación, dependientes e inseparables de ella. La escala, el tamaño y la ubicación de los tres elementos escultóricos resultan de un análisis de los componentes ambientales particulares de un contexto dado. El análisis preliminar de un emplazamiento dado toma en consideración no sólo las características formales sino también las sociales y políticas del emplazamiento. Las obras de emplazamiento específico manifiestan invariablemente un juicio de valor acerca del más amplio contexto social y político del cual son parte.”

Richard Serra

“El espacio puede concebirse de dos maneras, una como el vacío donde se desarrolla el todo, el puro no-ser donde se desarrolla el ser. Otra como un huevo dentro de ese vacío. La primera función del huevo es la de delimitar el escenario del mundo. Su segunda función es la de permitir la producción de vida dentro de ese marco. Todas las cosas son a la vez espacio y habitan el espacio, por ello el espacio es infinito, porque se cierra sobre sí mismo, no por su gran extensión.”

Nicolás Novali

“Aquello que es es un cascaron que flota en la infinitud de aquello que no es”.

A. S. Eddington

“No existe una definición absoluta del concepto de espacio, es material de la escultura en nuestro caso. Cada espacio posee cualidades propias. Cuando construimos y presentamos una obra en el espacio este se redefine, comienza a modificar esas cualidades para adquirir otras en comunión con esa obra que lo delimito...El espacio lo penetra todo, no rodea solo

al objeto, no marca solo una distancia sino que están interrelacionados y son de similar importancia. Se nos hace presente cuando lo acotamos, lo fracturamos, lo rodeamos, lo penetramos con la forma. Hace posible la escultura y la definición de nuevos espacios.

El Espacio lo percibimos gracias a la percepción, es todo lo que percibimos y lo que no... En su totalidad es intangible, por medio de la producción artística se presenta, se resignifica se nos pone en evidencia esa porción abarcada y modificada. Cada cultura posee una percepción diferente del espacio, por eso creo que lo social y cultural al igual que la percepción son parte de su naturaleza, y que el artista opera en ese espacio. Al hablar de espacio, estoy refiriéndome también a escala, volumen, vacío, lleno y otros temas que forman parte de su naturaleza.”

Florencia Botindari

“La intención es incorporar el observador a la escultura. El emplazamiento de la escultura modificará el espacio de cualquier lugar intervenido. Tras la creación de la pieza, el espacio pasa a ser comprendido como una función de la escultura”... “La escala –dice-, dimensiones y emplazamiento de una obra sujeta a un lugar están determinados por la topografía de su lugar de destino- ya sea éste de carácter urbano, un paisaje o un recinto arquitectónico. Los trabajos pasan a formar parte del lugar y modifican su organización tanto desde el punto de vista conceptual como desde el de su percepción. Mis trabajos nunca decoran, ilustran, o reproducen un lugar. Lo singular de los trabajos hechos para un lugar determinado consiste en que han sido proyectados para un emplazamiento específico, que dependen de él y son inseparables de él. La escala, dimensiones y emplazamiento de las partes de una escultura resultan del análisis de las condiciones ambientales específicas de un contacto dado.”

Richard Serra

“El espacio se percibe como algo infinito, no solo porque no presenciamos su final sino también porque es infinitamente fragmentable. Cada parte del espacio puede ser ocupada o transitada por algo. Parte del trabajo del artista es administrar los límites que darán forma a sus espacios haciéndolo conjugar con la materia. Entonces el espacio es un elemento modelable

y de posible uso conceptual porque puede ser transmisor de una idea.”

Diego Castrilli

“El límite es el protagonista del espacio”

Eduardo Chillida

“Cuando los bebés son recién nacidos se aconseja que duerman en una cuna muy chiquita para que el niño pueda tocar todos sus bordes cuando estira los brazos y las piernas. Esto es así para que no se sientan perdidos en el abismo del espacio, después de haber estado contenidos en la panza de la madre, donde sentían el sostén con todo su cuerpo, todo el tiempo. Una de nuestras primeras experiencias sensoriales en la vida es definitivamente nuestra relación con el espacio. La situación espacial influye fuertemente en nuestra emocionalidad y en nuestra racionalidad. Creo que cualquier obra de arte existe fundamentalmente en relación al espacio, y que si esa relación está bien situada, se conquistó un gran porcentaje de su efectividad.”

Mariela Aquilio

“El espacio real es intrínsecamente más poderoso y específico que la pintura en una superficie plana. Obviamente, lo tridimensional puede adoptar cualquier forma, regular o irregular, y puede establecer cualquier tipo de relación con la pared, el suelo, el techo, la habitación o habitaciones y el exterior, o no establecer ninguna en absoluto.”

Donald Judd

“Espacio y vacío se conjugan. Me gusta llenar vacíos y generar espacios, o generar vacíos que se vuelvan a llenar. La materia y el espacio se pertenecen. El espacio se recorre, se llena o se comprime, se carga de significados. El movimiento de un objeto o de un sujeto en un espacio determina su movimiento a través del tiempo. El espacio se percibe, se conoce y se representa a través de todo el cuerpo, se ponen en juego todos los sentidos.”

Paula Zaccaria

“Para ver una de mis esculturas sólo tienes que andar alrededor de ella. Mis esculturas constriñen o expanden el espacio, lo modifican, te emplazan en una nueva situación que altera tu percepción.[...]Mis esculturas no tratan de acontecimientos, sino de la gente, de sus percepciones, de tu cuerpo en un lugar específico y de las sensaciones que derivan de ellas cuando estas caminando dentro o alrededor de ellas. Todo lo que tienes que hacer es exponerte, estar abierto a tener una experiencia, para que tus sensaciones cambien. Esta es la posibilidad que te ofrece el arte.”

Richard Serra

“Todo es espacio, lo lleno o lo vacío. Lo que varía es cómo intervenirlo. Se lo puede colmar físicamente, anular, convertir (a través de luz, de señalamientos, de establecer relaciones de escala), recorrer, marcar, signar... Toda materia ocupa un volumen en el espacio. El vacío es una apreciación puramente visual, no real. La escultura contemporánea trabaja no solo desde lo visual, sino también desde lo expansivo, la instalación/ ambientación, lo vivencial. De ahí que cobra otro sentido el espacio y deja de ser concebido como simplemente “un vacío pasivo” o “el contenedor de la obra” para pasar a ser uno de los principales protagonistas de la misma.”

Melisa Bay

“Pienso, siento y construyo el espacio. Me siento atravesada por él, mi cuerpo lo habita, mis manos lo construyen, mi mente lo imagina. Espacios geográficos, habitados, construidos, imaginados, soñados, intervenidos. Espacios sonoros, visuales, táctiles y olfativos. Vacíos y llenos. Relación del todo y la nada, del Uno y el Todo. Espacio entre mi cuerpo y el Otro.”

María Fernanda Ruiz

“LatinArt: ¿Podría hablar un poco de su uso del espacio positivo y negativo en su arte?”

Jesús Rafael Soto: El espacio siempre ha sido la matriz de la arte clásica. Unos le tratan de una manera, otros de otro, pero lo principal para el artista plástico es el espacio. Para mí el interés espacial no es definido.

A mi lo que me interesa es un espacio ambiguo. Nosotros no podemos definir el espacio. Es diferente para cada persona que lo ve o quien lo trate de representar. Es el algo muy subjetivo. (...).”

Jesús Soto



04 PROYECTO

“Es una organización compleja y secuencial de acciones (físicas y mentales) que permiten arribar a un objetivo a partir de una idea previa. Todo proyecto se compone de una o más motivaciones, uno o más objetivos, de un desarrollo y de un destinatario. Contiene una hipótesis, una conclusión y una evaluación. Sus componentes pueden estar explícitos o implícitos ser manifestados u ocultos; desarrollados de manera ordenada o desordenada en el tiempo.”

Edgardo Madanes

“Un proyecto es una instancia de la realidad imaginada que aun no tiene forma material. Lleva impresa la forma de un deseo, cualidad que se imprime cuando ya está realizado. Es algo que uno quiere hacer. Existe aun antes de ser formulado. Y los modos que uno encuentra para diseñar su formulación tienen relación con determinados requerimientos específicos del contexto.”

Carola Zech

“Un proyecto es la planificación de un evento donde el autor pormenoriza las partes enumerándolas y organizándolas para su futura concreción.”

Diego Castrilli

“El proyecto es puro Deseo. Por otro lado, es lo contrario de “ver por primera vez”. No posee la espontaneidad del rayo, cuyo lugar de caída es impredecible. Digo que es puro Deseo porque parte de una necesidad

que va mas allá de sus posibilidades de realización, un proyecto puede ser imposible, absurdo, sin dejar de ser un proyecto. Y, sin embargo, siempre tiene un objetivo, aun cuando se trate de un final abierto o por más que el objetivo cambie a medida que se realiza el proyecto. El proyecto es una voluntad que se dispara a futuro.”

Nicolás Novali

“Existen varias instancias de proyecto. En principio, un proyecto puntual en tiempo y espacio sirve para ordenar, analizar, organizar y hasta motorizar ideas. Cuando se mira para atrás se entiende claramente como todo lo producido forma parte de un proyecto tácito que desde un lugar casi inconsciente organizo nuestro hacer. Proyectamos continuamente a veces sin darnos cuenta. El ejercicio de detenerse a describirlo para puntualizar etapas, objetivos y necesidades, es una ayuda fundamental para entendernos y para hacernos entender.”

Mariela Aquilio

“La formulación de un proyecto implica la racionalización e investigación sobre una idea, motivada por un deseo, es desarrollar las instancias para concretar y materializar ese deseo. Un proyecto entonces abarca el investigar, madurar, detenerse a pensar sobre la obra y el propio hacer. Lleva al artista a reflexionar como produce, desde donde, para quienes, el porque Implica un ordenamiento del plano abstracto para la futura concreción material.”

Florencia Botindari

“Es ordenar objetivos, metas, intereses. Es hacerlos conscientes, escribirlos. Es desmenuzar una idea para poder definir que nos proponemos, que necesitamos, hacia quien va dirigida. Un proyecto puede ser propuesto por uno mismo, por una institución, por un pedido de beca, una galería, etc.”

Paula Zaccaria

“Un proyecto es una invención, una fantasía que intenta volcarse a la realidad. Parte de una idea, de un imaginario. Luego, la misma búsqueda obliga a indagar, a investigar acerca de su posibilidad de verdad. Toda esta construcción sumada a los cambios que se producen en el proceso (en el caso de llevarse a cabo la idea): adecuación matérica, estructural, espacial, etc. conforman la instancia proyectual de la obra.”

Melisa Bay

“Proyectar es una acción puramente conceptual que permite organizar, ordenar y planificar lo que uno quiere hacer o se imagina. Un proyecto comprende etapas o pasos a seguir de formulación, realización y evaluación del mismo. Su formulación dependerá del contexto en el que será presentado”

María Fernanda Ruiz



05 MODOS DE PRODUCCION

“Produzco obras porque es el modo que encontré para investigar sobre mi propia existencia.

Comprendo el mundo a través del trabajo con la materia. Manipular, construir, transformar, son modos de dialogar con los materiales y de recibir respuestas de ellos que me permiten aprender sobre la vida. Mi taller es un laboratorio en donde experimento arribando a modelos que identifican ideas o reflexiones sobre temas que me inquietan como las relaciones interpersonales, la sociedad y los individuos. Se produce de esta manera una cadena en donde una pregunta o idea genera una obra y a su vez la obra genera otra pregunta. Podría pensar en dos realidades paralelas una ocurre en la obra y la otra fuera de ella. De este modo una es la comprobación de la existencia de la otra y la experimentación un modo de aprendizaje.”

Edgardo Madanes

“M.P: (...). La madera es uno de los materiales que puedo utilizar con mayor inmediatez, no requiere un alto grado de sofisticación técnica, (...). Lo que me atrae es la versatilidad de la madera, (...). Es un material que aprendí a apreciar a una edad muy temprana y he crecido con él. Trabajo con muchos materiales últimamente pero tengo tendencia a pensar las formas según los métodos de trabajo de la madera. (...). Habitualmente visualizo la forma antes de construirla. La escultura requiere una comprensión de la forma y a continuación, conocimientos para poder materializarla. [Mis dibujos], Son dibujos mas o menos técnicos, casi siempre realizados para hacerme una idea de la obra, como parte del proceso de trabajo. (...) Cuando “ejecutas” una idea, de un lado la realizas y del otro, pierde su vitalidad. (...). En el trabajo de construcción tienes que valerte por

ti mismo. (...). Es como ir por un pasillo con muchas puertas que vas abriendo o cerrando a medida que avanzas por él. O como seguir un camino con muchas bifurcaciones.”

Martin Puryear

“Producir es procesar. Producir podría ser una especie de proceso alquímico de instancias o energías visibles e invisibles que lo retroalimentan. La velocidad de este proceso es pendular, siempre vuelve a uno, el centro. El proceso arroja imágenes a las que decido darle entidad, forma. Mi sistema es un diagrama a partir del cual establezco dinámicas de funcionamiento, imagino una materialidad, diseño límites arbitrarios a mi modo de pensar, a un accionar múltiple que encuentra fisicalidades, anclajes en sus propias reglas de juego, las que he cuidadosamente decidido recortar para que pueda suceder, una enlazada a la otra una realidad concreta que de a una por vez manifiesta mi producción. Esta acción sistemática siembra la posibilidad de pensar que lo que sucede en ella permanece real y vivo sólo en continua transformación orgánica.”

Carola Zech

“Hacer cosas confusas, intrincadas, escondidas, dentro de un espacio simple, como un dibujo en un rectángulo de papel, en un prisma de aire, en un cilindro; hacer cosas interiores, el contenido de un cuerpo, lo que se oculta bajo la piel, la confusión de los huesos y la sangre y los pensamientos; hacer formas puras como una verdad pero tachada, retorcerla, matarla con verdad y con otra cada vez más inestable, insegura; poner un cubo brillante en un día feliz y esconderlo con los terrores, el aburrimiento y las borracheras; hacer la estratificación de nuestras sensaciones, de nuestros recuerdos, pero tomarlas en su origen y tapparlos con otros días, semanas; que no se entienda nada; que no se encuentre aislada y limpia alguna miseria o algún amor o alguna forma clara, hacer este cuerpo lentamente, minuciosamente, un viejo olivo, un hormiguero, hacerlo de adentro para afuera, sumarle convicciones simples que nos parecieron eternas y enredadas con las negociaciones, y las dudas, la incomunicación. Usar cualquier material y cualquier escuela, una recta pulida, un pedazo de Altamira, un caño de plomo, una pesadilla. Empezar este trabajo cuando uno nace,

clavar cuatro estacas como límites y allí todos los días ir tejiendo nuestra vida , convertirla en un volumen, sin sacar nunca nada, ninguna de esas primeras formas que nos apasionaron, geniales, y que ahora escondemos; no sacar nada, ninguna de las cosas repugnantes que pusimos ayer muy satisfechos, dejarlas allí a todas y colocar a su lado las formas maravillosas que se me están ocurriendo ahora; no tener miedo, no pensar en la unidad; hacer la no unidad, o no pensar en eso, ni siquiera plantearlo; aprovechar los cambios de nuestra sensibilidad, las idas y las vueltas desde el nacimiento a la muerte, y dejarlas allí, como si fuera algo hecho por otro. Como si fuera hecho por varios hombres; o mejor, hacerlo entre varios: diez o quince mujeres y hombres gesticulando y girando en torno a esta Torre de Babel mientras cada uno agrega su invento, ese día de su vida, sin escuchar a nadie y enredándose con los figurativos, los concretos, los surrealistas, los informalistas y los pop, con los ingenuos y los angustiados, los felices y los moribundos, cada uno con su verdad, segura y universal, tratando de meterla allí dentro, en esa Babel que todos hacen sin entenderse”.

León Ferrari

“Repentinamente descubro o se me impone una imagen, una idea o un fragmento de ellas, un deseo fuerte y una pista. Intencionalmente dejo que vaya desplegándose, complejizándose (sin realizarla), vuelvo a pensar en ella, juego, me olvido y vuelve a mí. Busco el momento de su materialización con mucho cuidado, como si apresurarlo pusiera en riesgo el misterio.”

Cristina Tomsig

”Así es siempre, realizo una aproximación muy personal, voy a un sitio y dejo que flote hacia mí, y luego veo qué tipo de efecto me ha hecho y esto se refleja después en la obra.”

Rebecca Horn

“Es una estrategia de realización afianzada en nuestra estructura psicológica, relacionada con la forma en que nos desarrollamos frente al mundo. No tiene que ver con una forma “mas eficaz” de producción sino mas bien con

una forma “propia”, muchas veces el sistema de producción que posee un individuo no lo ayuda sino que lo dificulta o hasta lo bloquea.”

Nicolás Novali

“Producir es tratar de aprehender lo inasible pero sensible a la vez, materializando ese mundo de ideas, sensaciones y mi interior en obra. Surge a partir de un deseo o necesidad de hacer para luego dar paso a otra etapa mucho más mental y con mayor distancia con la obra, es investigar, experimentar, conocer. Lo que me lleva a acercarme y alejarme de la obra para poder llegar al producto final. La sensación del hacer no es siempre grata, dudas, pocas certezas, compensado con el deseo que empuja en algunos casos la concreción del trabajo. Recorro a veces a dibujar inconscientemente, escribir la idea... Algunas veces me conecto por querer realizar un seguimiento desde lo matérico y ahí me dirijo a la realización pero desde el contacto con el material. Tengo que tener el mayor conocimiento del material a trabajar, de sus posibilidades y procedimientos, me es muy importante ese conocimiento para seguir avanzando.”

Florencia Botindari

“Mi punto de partida fue encontrar nuevos elementos, texturas y materiales de la vida cotidiana para mis esculturas: una influencia post-Duchamp. Utilicé materiales como plástico, goma y desechos, que cuestionaron mis propias creencias, y los probé para ver si eran efectivos. Cuando comencé a exponer, a fines de los años 70, trabajaba con una metodología de instalación. Muchos hacíamos lo mismo, porque el arte fue la primera disciplina en globalizarse. (...)

(...) Siempre tengo reglas en lo que hago, pero el juego también es romperlas con mis propios términos. Así, me puse a pensar qué significaba la estructura para mí. Me interesó esta cadena de toma de decisiones que uno hace cuando produce una obra manualmente. Y entendí que el ser humano se extiende naturalmente en la materia.”

Tony Cragg

“Creo en amar el tiempo del intento, más que en el producto de él, deseo más las preguntas que las respuestas, pero la experiencia me enseñó a no perderme en el mar por más maravillado que me sienta por él. Se que lo producido tiene el valor de recordarme un tiempo que ame y de ser una respuesta que me permite nuevas preguntas.”

Diego Castrilli

(...) Hace treinta años yo fui entrenada como arquitecto, comprometida a dibujar líneas con un significado definido, líneas que siempre determinan formas o espacios como símbolos del límite, nunca con una vida propia. (...) Muchos años después descubrí el encanto de la línea por sí misma, la línea en el espacio así como la línea dibujada sobre una superficie, y la nada entre las líneas y el destello cuando se cruzan, cuando son interrumpidas, cuando son de un color o tipo diferente. Descubrí que algunas veces el entrelíneas es tan importante como la línea en sí misma.”

Gego

“Yo pienso con las manos y con los ojos. Tengo otros métodos de producción más intelectuales de los cuales devienen otro tipo de trabajos más proyectados, más medidos. Pero mi verdadera esencia productiva se basa en la intuición y en lo emocional. Hago con el cuerpo, habla el cuerpo.”

Mariela Aquilio

“Mi cuerpo desempeña un papel importante en las proporciones de mi obra. Los movimientos de mis pies, las curvas del cuerpo y los brazos extendidos son signos coreográficos que llenan un plano pictórico.”

Günther Uecker

“Imagino mi modo de producción como una construcción a partir de piezas que se encastran. Las piezas representan acciones. Hay acciones físicas y acciones del pensamiento. Pensar y accionar se mezclan con la intuición.



No siempre empiezo de la misma manera, no hay un orden demasiado establecido, pero siempre uso las mismas piezas que en el proceso se repiten. Pienso, escribo, dibujo, busco material escrito sobre lo que pienso, se me ocurren cosas durante mi hacer cotidiano, anoto, dibujo en el aire, imagino formas, busco formas guardadas, busco escritos guardados, acciono la materia. Tomo decisiones, descarto. Las piezas que se repiten una y otra vez se acomodan de alguna manera. Siempre hay imprevistos, a veces los anoto. Si algo me gusta lo fotografío, a veces; a veces me olvido. Voy y vuelvo, saco y pongo, construyo. Disfruto del proceso aunque a veces me angustie. Produzco porque quiero, porque lo necesito. Porque quiero decir algo que de otra manera no puedo.”

Paula Zaccaria

“Cuando uno se enfrenta a una obra, uno puede tener un planteo muy claro, pero a veces uno no tiene una idea muy clara, sino que simplemente comienza. Es así como se va desarrollando un mecanismo que es casi un silogismo: dado esto y esto, deduzco que tengo que hacer esto otro. Pero no se trata de un silogismo puramente racional o lógico, sino que uno va instruyendo una serie de cosas y así va saliendo lo que uno quiere hacer. Yo no creo mucho en el automatismo. El automatismo es meramente un instante, pero luego el automatismo desaparece. (...) Claro, insisto en esto: el automatismo es simplemente un momento iniciático luego viene el silogismo.”

Luis Felipe Noé

“Creo que el proceso de producir envuelve el pensar y el hacer: cómo concibo una idea y la llevo a cabo. Mi metodología es totalmente estructurada. Me encuentro con mi imaginación que me guía hacia una idea. Me obsesiona mi idea y busco materializarla. Investigo, me contacto con gente conocedora de alguna herramienta que no domino, terciarizo si hace falta, estudio de qué manera expresar en la realidad lo que esta en mi imaginación, debato con pares acerca de la correspondencia entre mi idea y mi bajada a la obra, y una vez que tengo todo esto realizo una lista de recursos a utilizar. Luego no demoro demasiado en el hacer, mientras sí lo hago en el montaje de la obra. Allí, en espacio real, ensablo las partes que construí, me topo con

errores o dificultades, quizá vuelvo a investigar, hasta que finalmente creo que mi obra esta puesta en escena como mi idea compartida. Creo que el producir es esto. Mi mundo personal, y/o el tuyo, puestos en paralelo y en diálogo con el mundo real. De aquí que creo en la singularidad del artista.”

Melisa Bay

(...) “Mi destino artístico es como un discurso que se va haciendo, que brota de una exploración constante del material. (...) Yo me descubrí como escultora cuando entendí que podía esculpir con agua y ahí fue donde comenzó una manera de trabajar en la que en lugar de fabricar nada, debía encontrar, malear, jugar con materiales cargados de sentido, buscando que aun más allá de toda simbología, me impusieran la forma, me dictaran un resultado que provenía del diálogo con la materia. La creación artística es una relación entre el ser humano y el material: eso es la base de todo. Es un largo proceso, en el que no se puede predecir el resultado. (...) Un hilo conductor de mi arte es la fascinación total por la observación de otras formas de vida, conectada a las criaturas y a los elementos. (...) Además, también hay una reflexión conectada a mi afán de investigadora científica. Es claro que la misma obsesión científica de observación y de clasificación está guiada por una atracción estética que puede llegar a rozar la muerte que es la gran pregunta de la humanidad. (...) cuando trabajo pienso en formas, colores, en nada más.(...) A mí me apasionaba por igual el hecho de aprender a criar las moscas, construir las jaulitas artesanales, armar una colonia, lograr las condiciones para que se reprodujeran, seguir el proceso de transformación de las larvas, acostumbrarme al desesperante sonido que emiten, incluso al olor a putrefacción de la comida con que las alimentaba; no sólo porque así cumplía mi fantasía de ser científica -criar animales de laboratorio y devorar toda la literatura técnica del mundo-; sino porque había ahí una cuestión de cómo mirar, de observar otros mundos y revelarlos.”

María Fernanda Cardozo

“Producir significa para mi un acto profundo, un hacer impulsado por un deseo interno. Intento deconstruir, desmenuzar, investigar, buscar, relacionando mi hacer con mi interior y lo que me rodea, con lo que pienso

y siento, con lo que sueño e imagino. En mi proceder, pienso en el punto como origen, como la posibilidad y el tiempo detenido al silencio previo del impulso que crea. Un impulso lineal que entrelaza, construye y crece.”

María Fernanda Ruiz

“Dos modos de producción diferentes y a la vez complementarios. Uno es la práctica diaria que tiene que ver con la investigación y el asombro, eso lo hago en mi casa o en la calle recolectando materiales. Otro modo es cuando el trabajo va dirigido a un espacio de exhibición y comienza un diálogo con los posibles espectadores y sus posibles miradas. Ese diálogo imaginario se desarrolla mientras trabajo. En ese momento intento hacer visible la experiencia del taller.”

Ignacio Amespil

“Me propongo deshacerme de los conceptos habituales para actuar con nuevos hábitos dentro de mi trabajo (si esto lo trasladamos por analogía a acontecimientos mas amplios, sociales, sería también válido). Es decir, yo creo que del conocimiento de la materia surge la renovación del hábito y por lo tanto una nueva modificación de la materia. La intención de hacer reflexionar sobre esto creo que se evidencia en los materiales que utilizo, por ejemplo las papas.”

Víctor Grippo

06 ESPACIO DE INTERACCION

1/ MATERIA/MATERIALES:

2/ PROCEDIMIENTO:

3/ ESPACIO:

4/ PROYECTO:

5/ MODOS DE PRODUCCION:

07 ANTECEDENTES

Nuestra actividad docente como equipo dentro de la institución comenzó hace 10 años. Es nutrida con diferentes proyectos en el área de extensión y de investigación. Cada propuesta elaborada procura crear lazos entre el ámbito académico, el de la cultura y de la comunidad.

Se realizó el proyecto “T.E.L. Taller Escuela y Laboratorio de Experimentación con Materiales del Delta Bonaerense”. El IUNA a través de su Secretaría de Extensión Universitaria nos otorgó por concurso un subsidio para el desarrollo de nuestra propuesta. Docentes y alumnos investigamos sobre materiales propios de la región y se entabló un vínculo con la comunidad del Delta que dió como fruto la construcción de un horno de barro para la cocción del pan que cada mañana comerían los niños de la escuela, construido con materiales del lugar. Fue instalado en una escuela de las islas. El proyecto fue apoyado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Isidro.

Un segundo proyecto fue “Fin Zona Urbana” donde se crearon lazos entre el ámbito rural y el académico y se cruzaron conocimientos artísticos con agropecuarios. Se realizaron convenios con cátedras de la Facultad de Agronomía de la UBA, con instituciones educativas y otras relacionadas con la producción rural. Se entabló un vínculo con la comunidad del pueblo de La Niña (partido de 9 de Julio, Prov. Buenos Aires), lugar donde se cultivó un campo con diseños de docentes y alumnos de la cátedra, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Un tercer proyecto fue la realización del Proyecto “AFLUENTES” – Ríos de Experimentación y Producción en Arte, en cruce con el Proyecto Archivo Vivo en el Delta del Tigre, río Paraná, Pcia de Buenos Aires.

Carola Zech participó en proyectos internacionales como “Kreuzwege”, Hamburgo, Alemania, donde realizó experiencias de intervenciones en el espacio público, o “Vogelfrei” Darmstadt, Alemania, donde realizó una instalación en jardines públicos y privados.

Edgardo Madanes y Cristina Tomsig participaron del II Simposio de Arte en el Bosque “Waldkunstplad Laboratorium 2006” curado por Ute Ritschel, en la Ciudad de Darmstadt, Alemania, donde además de realizar sus proyectos en el bosque participaron de congresos, seminarios y charlas organizadas desde la curaduría.

Edgardo Madanes, Carola Zech y Cristina Tomsig, participan regularmente en proyectos artísticos que proponen al espacio natural como campo donde experimentar desde propuestas expansivas, como por ejemplo “Esculturas en el Jardín”, muestra anual curada por Nelly Perazzo en el Museo Larreta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También realizan muestras individuales y colectivas y obtuvieron destacados reconocimientos.

Nicolás Novali, Melisa Bay, María Fernanda Ruiz, Paula Zaccaria, Florencia Botindari, Diego Castrilli, Mariela Aquilio e Ignacio Amespil son artistas que participan regularmente de muestras individuales, colectivas y concursos teniendo una presencia activa dentro del contexto de la escultura contemporánea argentina.

08 BIBLIOGRAFIA

Entrevista por Cecilia Fiel agosto de 2004. Universidad Nacional de Tres de Febrero. www.untref.edu.ar/documentos/iommientrevista.pdf

Textos sobre la obra de GABRIEL Gabriel Orozco, Benjamín Buchloh, Ann Temkin, entre otros. Conferencia, Gabriel Orozco, Pag . 190. Ed. Turner Conaculta, 1999, España.

Fromm, Erich, “El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor”, Paidós, 2005, México.

Hugo Monzón, “Alberto Heredia construye con desechos una serie de engendros”, La Opinión, Buenos Aires 12 de Abril 1972.

Gyulia Kosice, Paris, 1959. Manifiesto “La arquitectura del agua en la escultura”.

Entrevista de Iñiqui Esteban. servicios.elcorreo.com/guggenheim/noticias/entrev-serra-octubre.htm

Macchi, Jorge Texto para el catálogo de la exposición El final del Eclipse. Fundación Telefónica, Madrid en www.jorgemacchi.com

Entrevista de Naief Yehya. <http://www.ec.terra.com/terramagazine/interna/0,,OI1677149-EI9845,00.html> Terra Magazine

Extracto de la entrevista realizada por Diego Garzón a María Fernanda Cardoso. Diego Garzón, Otras Voces Otro Arte, p. 167. Editorial Planeta, Bogotá, 2005.

Buchloh, Benjamin. "Entrevista a Gabriel Orozco en Nueva York, 1998", en Textos sobre la obra de Gabriel Orozco, España, Conaculta/ Turner, 2005. pp 97-98

ENTREVISTA A TONY CRAGG Suyay Benedetti. Miércoles, 1 de noviembre de 2006. Pagina 12. suplemento cultura y espectáculos. <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-4326-2006-11-01.html>

Entrevista editada por Elena Vozmediano. De Escultura . Una conversación entre Martín Puryear y Tom Carr. Arte y Parte N° 12 1998.

Textos sobre la obra de GABRIEL Gabriel Orozco, Benjamín Buchloh, Ann Temkin, entre otros. Conferencia, Gabriel Orozco, Pág. 190. Ed. Turner Conaculta, 1999, España.

Serra, Richard, Conferencia Yale University Art Gallery, 1990.

Jorge Lopez Anaya, "INFORMALISMO La vanguardia informalista en Buenos Aires" Ediciones Alberto Sendros 2003.

Entrevista "El arte está ligado a lo que todavía no se crea" por Sanjuana Martínez, realizada en Zabalaga y publicada en el número 9, julio de 2001, de la revista electrónica Babab. www.babab.com/no09/eduardo_chillida.htm

[http:// www. jeanshin.com](http://www.jeanshin.com)

Runhrberg-Schneckenburger-Fricke-Honnet "Arte del siglo XX": Pintura-escultura-nuevos medios-fotografía. Taschen. España. 2001

[www.lacantonal.com.ar/.../entrevista Tony Cragg](http://www.lacantonal.com.ar/.../entrevista_Tony_Cragg)

<http://www.youtube.com/watch?v=lJCMzr1VafI>.

Buchloh, Benjamín. "Entrevista a Gabriel Orozco en Nueva York, 1998", en Textos sobre la obra de Gabriel Orozco, España, Conaculta/ Turner, 2005. p 106.

Catálogo exposición itinerante

Cierre de nota de Magali Tercero publicada en Frenheid arte contemporáneo, agosto septiembre 2005. Basada en entrevistas de Orozco con Buchloh.

Serra, Richard, Conferencia Yale University Art Gallery, 1990

A. S. Eddington, *The Nature of the Physical World* (The Macmillan Company 1928) p.83 . A. S. Eddington: físico moderno de origen Inglés, 1882-1944.

Serra Noticias de Arquitectura - Diseño y Dibujo: Richard Serra: Los límites del espacio.<http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10876.html>

Runhrberg-Schneckenburger-Fricke-Honnet “Arte del siglo XX”: Pintura-escultura-nuevos medios-fotografía. Taschen. España. 2001

Esteban, Iñaki. Entrevista a Richard Serra. servicioselcorreo/guggenheim/noticias/entrev-serra-.octubre.html

Tema: Entrevista con Jesús Rafael Soto en FIA Caracas 2001

Texto extraído de “Arte y Parte” (diciembre 1997) “De escultura”, Una conversación entre Martín Puryear y Tom Carr Ferrari, León. “Hacer”, en Laiseca, Alberto. *El artista*, Buenos Aires, Mondadori, 2010. Pp 135

Revista Lápiz N° 87, Madrid.

<http://lacantonal.com.ar/Talleres/Estetica/entrevistaTCragg.htm>. Entrevista realizada por Por Loreley Gaffoglio (de la Redacción de La Nacion)

Gego: entre la transparencia de lo invisible. Malba, mayo de 2006 www.malba.org.ar/web/prensa_det.php?id=53

Runhrberg-Schneckenburger-Fricke-Honnet “Arte del siglo XX”: Pintura-escultura-nuevos medios-fotografía. Taschen. España. 2001

Mauas, Débora –Gil, Irene, (Entre) vistas y miradas: la pintura. *Letra viva*, Buenos Aires, 2008

**INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES
PRILIDIANO PUEYRREDON**

AÑO ACADEMICO 2014
CATEDRA TALLER PROYECTUAL ESCULTURA
TITULAR: PROF. EDGARDO MADANES
ADJUNTA: LIC. CAROLA ZECH
ADJUNTA: PROF. CRISTINA TOMSIG

JEFES DE TRABAJOS PRACTICOS:
LIC. NICOLAS NOVALI
PROF. FLORENCIA BOTINDARI
PROF. MARIELA AQUILIO
PROF. DIEGO CASTRILLI

AYUDANTES:
LIC. PAULA ZACCARIA
LIC. MELISA BAY
LIC. MARIA FERNANDA RUIZ
PROF. IGNACIO AMESPIL

