

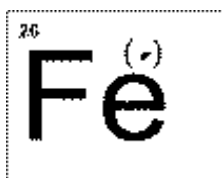
Cátedra de Escultura III y IV

2023

Proyecto de tesis para la

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escultura

Título:

Subtítulo:

Esculturas contrastantes, la plasticidad en lo rígido

Director: Gonzalez de Nava, Enrique

Tesista: Alvarez Arias, Aixa Constanza

Dni: 41996497

Legajo: 80271/4

Tel: 3883110030

E-mail: aixaalvarez17@gmail.com

Abstract

Fe comprende un conjunto de esculturas metálicas, resultado de una experimentación con los límites del lenguaje que permite un material. Desde lo figurativo y lo humano pongo a prueba la materialidad desafiando la oposición entre: lo rígido, frío, férreo y compacto que habita en ella; y sus características de fundible y manipulable. Juego con la nomenclatura de su elemento en la tabla periódica para reconfigurarla en base a mi propósito: conferir al hierro el poder de representar y originar desde su crudeza, la plasticidad de lo humano.

Palabras clave

contrastes, tangible, intangible, materialidad, rigidez, plasticidad, figuración humana

Fundamentación inicial. Motivaciones personales y *campo de referencia*

La escultura genérica es una larga tradición –unos 400 siglos a saber por hallazgos arqueológicos que han sido integrados a la historiografía del arte– que gira, principalmente (y obsesivamente, cosa que no es nada difícil de explicar) en torno a la creación de formas visibles y tangibles que comunican imágenes metafóricas de nuestro ser psicofísico.

Enrique González De Nava (2023)

El proyecto parte de una experimentación entre lo tangible y lo intangible. Tomando en cuenta mi producción de años anteriores: inspirada en su mayoría por vivencias personales en mi ciudad, el cariño por crear objetos descubierto en el taller de mi abuelo y mi inclinación por creaciones artísticas vinculadas siempre a lo figurativo; indago en las posibilidades que me brinda un material que, al presentar tal grado de dureza, contrasta con el carácter sensible de mis motivaciones. Mi trabajo se vio referenciado también por obras de artistas que: como Manuel Salcedo, exploran las posibilidades de engañar al ojo humano entre lo que se representa en el espacio y el soporte mediante el cual se lo representa; o como Alina Szapocznikow, que juega a desmembrar el cuerpo humano para hallar metáforas ocultas en cada una de sus partes; también como Gage Prentiss, que prueba los límites de la dualidad buscando el equilibrio; y que como Antony Gormley se centra en lo humano como un nexo entre el espacio que habita en nuestro interior y el espacio observable e infinito.

De esta manera, pongo en diálogo una serie de figuraciones humanas que rozan lo abstracto y son el reflejo de imágenes metafóricas que habitan en mi ser psicofísico, percibiendo a su vez a la materialidad como un lenguaje capaz de contradecirse.

Fundamentación y *marco teórico de referencia*

El proyecto se respalda en el hecho de que «la escultura ha sido, durante largos períodos de la aventura humana, estatuaria en muy diversas escalas desde el amuleto a lo colosal, y ha estado ligada directamente a la figura de la especie, la figura humana. La escultura nace con el proceso de humanización y contribuye al proceso de humanización aún en curso» (González De Nava, 2023, p.1). Debido a que uno de mis motivos es seguir contribuyendo al desarrollo de la estatuaria enfocada en la figura humana, me pareció interesante inclinarme por la elección de un material no tan convencional en relación a los materiales convencionales que se emplean en la escultura: la arcilla, el mármol, el bronce. Consecuentemente, las obras estuvieron abiertas también a posibles abstracciones teniendo en cuenta la manera en la que estas irrumpen en el espacio plástico.

Por consiguiente, forjé cuatro piezas que habitan el espacio conectadas por la esencia del soporte, lo intangible. Por un lado, una escultura de varillas de hierro se alza en forma de torso con columna y costillas que exponen un interior oxidado, el cual guarda relación con el color rojizo propio del material en su estado natural, la hematita. Pensar en la hematita desde su significado etimológico, vinculado con la sangre es interpretarla como algo que se revivifica con el paso del tiempo y que toma un color más profundo cuanto más se descuida. Es pensar en el óxido no como un signo del olvido, sino como el paso del tiempo y de la naturaleza.

Por otro lado, una figura de chapa contornea partes de una cadera y ombligo dejando vacíos que permiten la virtualidad de géneros y posibles debates acerca de lo que nuestros ojos completan, así también como de «generar alternativas de otra “comunicación”: una comunicación que, por así decir, atente contra la lógica férrea de la falsa “unidad” de lo visible que gobierna actualmente, permitiendo que aflore la pregunta, la interrogación crítica sobre los enigmas del mundo, mostrando que este mundo no es, realmente, ese “espejo” transparente que los “poderes terrenales” quisieran hacernos creer» (Eduardo Gruner, 2020, p. 2).

Y complementando a estas dos figuras, otras dos esculturas compuestas por recortes y huecos unidas frágilmente por puntos de soldadura, toman la forma de rostros que

representan dualidades típicas de nuestra naturaleza humana y ponen en juego la expresividad del material. Asimismo la manera en que se sitúan en el espacio nos permite recorrerlas, sentirnos observados pero también observar a través de ellas como si se trataran de invitaciones a agotar las interpretaciones de lo que observamos ya que, «el arte, como materia en permanente proceso de transformación, es una suerte de matriz para pensar las potencialidades futuras del mundo, y no sus “actualidades” supuestamente eternas. Y en este sentido, la comunicación en el arte que apunta a la dialéctica de lo visible y lo Invisible, a la pregunta por los enigmas que todavía no han podido ser descifrados, y cuya respuesta sólo puede ser construida (no por el “público”, no por los “consumidores” de arte sino) por todos aquellos “artistas” o no capaces de no someterse a la falsa “transparencia” de lo Real» (Gruner, 2020, p. 3).

En consecuencia mi proyecto ronda entre los contrastes, desafía la materialidad, se remonta a tiempos en que la figuración humana y su proporcionalidad eran consideradas unas de las pocas vías expresivas del arte noble. Se estructura sobre la rigidez para buscar desde allí lo plástico, haciendo posible así nuevas formas de relacionar lo corpóreo, lo tangible, y el espacio, lo intangible.

Propuesta metodológica (Recursos técnicos y metodología de trabajo)

Los materiales utilizados son chapa negra calibre 18 y hierro liso de 6 y 8 mm de diámetro. Las herramientas usadas son amoladora, martillos y soldadora. El proceso de trabajo se realizó en el taller de básica 3 y 4, con herramientas propias y otras proporcionadas por la cátedra. Los procedimientos que se llevaron a cabo fueron principalmente batido de chapa y hierro además de soldadura para generar volúmenes y uniones.

Plan de trabajo (Cronograma)

20/03/23: Etapa 1. Fase inicial del proyecto. Búsqueda de ideas y posibles temáticas
Recolección de datos de todo tipo sumado a la experiencia y vivencia propia.

02/05/23: Etapa 2. Experimentación de diversas formas, estructuras, cuerpos para expresar las distintas temáticas. Pruebas de taller en material.

06 - meses restantes/23: Etapa 3 y 4. Búsqueda de la expresividad del material con el espacio. Pruebas de montaje en el espacio. Búsqueda de exhibición de obras y proceso curatorial.

Referencias bibliográficas:

ART MADRID FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO (s.f.). Recuperado de <https://www.art-madrid.com/es/artista/samuel-salcedo>

BLOOM MAGAZINE (2020). Antony Gormley, el escultor británico apasionado por la figura humana. Recuperado de <https://www.bloom-magazine.info/antony-gormley-el-escultor-britanico-apasionado-por-la-figura-humana>

FENMUGUERZA (s.f.). Recuperado de <https://www.fenmuguerza.com/alina-szapocznikow/>

GAGE PRENTISS (s.f.). Recuperado de <http://www.gageprentiss.com/>

GONZÁLEZ DE NAVA, E. (2023). La escultura en el campo de las artes espacio-plásticas. (Apunte de cátedra) Escultura Básica III, IV y Tesis, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

GRÜNER, E. (2000). El arte o la otra comunicación. 1-3. Recuperado de https://12f38ee5-65e8-7796-1c23-a797dfa6fe41.filesusr.com/ugd/4e136c_cdf527935738471aa52eef8b4714f647.pdf