

PROCEDIMIENTOS DIGITALES EN EL ARTE IMPRESO. APUNTES PARA EL ANÁLISIS DE OBRAS

Alicia Karina Valente¹

RESUMEN

Este trabajo se inscribe dentro del 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. En el marco de ese proyecto, en este trabajo se abordarán algunos aspectos del impacto de las herramientas digitales en la disciplina del Grabado y el Arte Impreso.

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 incorporación de procedimientos relacionados con nuevas tecnologías ha producido 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, 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.

A la luz de estas cuestiones se propone analizar las producciones realizadas por el grupo de docentes/artistas miembros de la cátedra que desarrolla este proyecto de investigación, en el marco de una exposición colectiva realizada en la ciudad de La Plata en el año 2013. Se buscará esta-

¹ Licenciada y Profesora en Artes Plásticas, Orientación Grabado y Arte Impreso, y Profesora con Orientación Escultura por la Facultad de Bellas Artes (FBA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Maestranda en Estética y Teoría del Arte, FBA, UNLP. Ayudante Interina e integrante del Proyecto de Investigación “Las herramientas digitales; aportes estéticos, técnicos y pedagógicos al arte impreso” de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica, FBA, UNLP. Becaria de Investigación Tipo A, Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, FBA, UNLP.

blecer una acercamiento a las obras para reflexionar sobre los procedimientos digitales, así como abordar aspectos de obra única/ obra múltiple a partir de las nuevas características de la matricería, la circulación y el soporte de las producciones de obra gráfica contemporánea.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación en el que se inscribe el presente trabajo busca analizar los impactos de las nuevas tecnologías digitales en la producción de impresos artísticos que se trabajan en la disciplina. Atentos a una digitalización de la cotidianeidad, la cátedra que desarrolla este proyecto acredita en la importancia para el artista de apropiarse de los recursos y tecnologías de su época, algo que ha sido una característica del grabado desde sus inicios. Así, este proyecto pretende 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”. Parte del desarrollo de este proyecto consiste en la exploración de estos recursos por parte de los docentes en su producción artística personal, como es el caso de las obras expuestas en la muestra de cátedra realizada en el marco de la Muestra de Cátedras del Departamento de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, y que fue realizada en las salas de exposición del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata en octubre de 2013.

En este trabajo se hará referencia a algunos antecedentes referidos a las vinculaciones de diferentes tecnologías en relación con la disciplina, para reflexionar sobre algunas modificaciones producidas por las nuevas tecnologías digitales en el concepto de estampa y las nuevas características de la matricería, entre otras. Finalmente se abordarán las obras realizadas por los docentes para la exposición del Teatro Argentino para analizar algunos ejemplos a la luz de las reflexiones desarrolladas en este trabajo.

ANTECEDENTES

Con el auge de la reproductibilidad técnica que señalara Walter Benjamin² producida por la

2 BENJAMIN, Walter. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Publicado en BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus, 1989.

mecanización de los sistemas de impresión y la consolidación de técnicas fotomecánicas, las disciplinas artísticas fueron afectadas ya sea por la llamada “pérdida del aura” de la obra única así como por los cuestionamientos a los criterios de validación tradicionales y los espacios de circulación consolidados. De todas, la disciplina del grabado fue quizá la que tuvo un menor impacto dada su concepción histórica de original múltiple.

“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”³.

El auge de las nuevas tecnologías digitales provocaron nuevos desplazamientos de los límites disciplinares. Un antecedente ya se había realizado con el paso del Grabado al Arte Impreso. En este sentido esta cátedra realizó un proyecto de investigación desarrollado 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 permiten realizar impresos sin la necesidad de grabar, como son 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.

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

“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”⁴.

3 GIANETTI, Claudia. Estética Digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelona: ACC L' Angelot, 2002, pág.7.

4 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. 11.

En esta línea, el trabajo que desarrolla esta cátedra persigue 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.

PROYECTO “LAS HERRAMIENTAS DIGITALES; APORTES ESTÉTICOS, TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS AL ARTE IMPRESO”

Este proyecto comenzó a ser desarrollado en el año 2012. Está entre sus objetivos:

“Establecer conceptos y prácticas para la comprensión de las operatorias de la creación artística a partir del uso de las herramientas digitales en relación a nuestra disciplina.

- Reconocer y analizar la hibridación de técnicas tradicionales de la gráfica artística con las nuevas tecnologías digitales.

- Analizar y sistematizar las posibilidades creativas que brindan las técnicas digitales estudiando hardware y software a fin de ampliar la delimitación del campo que comprende a las imágenes artísticas gráficas en nuestro taller”⁵.

El interés está puesto en 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. Este análisis parte de entender los recursos técnicos (de todo tipo, ya sean digitales o no) puestos en función de una intención comunicativa, buscando sobre todo, destacar la intencionalidad poética que subyace al uso de estos procedimientos.

En este sentido una de las primeras preguntas que se plantean es de qué forma se incorporan las tecnologías digitales a esta disciplina. Como se desarrolló anteriormente un importante antecedente para la incorporación de herramientas digitales en la producción de obras estuvo marcada, al interior de esta cátedra y también a nivel más amplio, en la ampliación de la concepción del Grabado por el de Arte Impreso. Ese proceso de ampliación del campo disciplinar centró su universo de análisis en la producción de impresos, más allá de la forma en sea generada la matriz. Esto dio

5 Estos objetivos están explicitados en el Proyecto de Investigación del Subsidio para Proyectos de I+D perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

lugar a 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 pierde muchas veces la materialidad.

Las modificaciones sobre la materialidad y las formas de la matricería, han puesto también en jaque el concepto mismo de estampa. Esto produjo para algunos investigadores la necesidad de una ampliación del término, y para otros la necesidad de crear uno diferente que diera cuenta de estas nuevas producciones. Javier Blas Benito considera que

“La tecnología digital aplicada al arte gráfico suscita interesantes reflexiones, entre ellas la redefinición del concepto de estampa. Habría que admitir que 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”⁶.

En otras investigaciones, como ocurre también con esta Cátedra, se utiliza el término impreso (que ya había servido para considerar también técnicas que no eran resultado de una matriz con incisiones) por centrarse en el hecho de ser imágenes impresas mas allá de la condición de la matriz de las que surgieron⁷.

EXPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA

La exposición a la que se hace referencia se realizó en el marco de la “Muestra de Cátedras del Departamento de Plástica”, de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. Fue realizada en la sala de exposiciones del Teatro Argentino de la ciudad de La Plata en el mes de octubre de 2013.

6 BLAS BENITO, Javier 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.

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.

La propuesta de trabajo para dicha exposición fue establecer algunos criterios comunes para todas las obras (debían ser tres imágenes 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 muestra de la Cátedra fue “Apropiación subsuelo del Teatro Argentino: Superficie ocupada, redefinida, apropiada”. El montaje se realizó sobre el suelo de la sala, las obras estaban colocadas una al lado de la otra sin el nombre de cada autor, siguiendo un recorrido formal que acompañaba las baldosas del piso de la sala (figura 01). De esta forma se manifestaron algunos rasgos propios de la utilización de nuevas tecnologías así como de procesos propios del arte contemporáneo como la variedad en los soportes de impresión, el desdibujamiento de la figura de autor, la obra procesual, la apropiación de espacios no convencionales de exposición, entre otros.

A continuación se señalará el proceso de trabajo seguido para la realización de imagen por parte de algunos de los docentes de la cátedra. Por una cuestión de espacio sólo se hará mención del trabajo de cinco docentes, a la vez que se seleccionará una imagen de cada uno de ellos.

Sobre su obra el Profesor Adjunto Diego Garay explicó que

“las imágenes parten de una foto digital y de digitalizar un dibujo a lápiz. [Al realizar un] proceso de ajuste, retoque y transformación con [el software] Photoshop me aparecen rasgos de imagen polarizada como serigrafía o xilografía de tramas por un lado y rasgos de litografía por otro. Además la imagen me mostraba una fuerte tendencia al relato temporal que decidí explotar compartimentando el campo (siguiendo algunos procedimientos de la llamada retórica del marco) finalmente la impresión Fine Art permitió conservar las características y los contrastes de rasgos” (figura 02).

La Jefa de Trabajos Prácticos Profesora Consuelo Zori partió de capturas fotográficas del natural digital y luego las reticuló digitalmente (figura 03).

La Profesora Ayudante Guillermina Valent describe sobre su obra que

“Los medios utilizados en el proceso completo, van desde xilografías hasta impresos digitales. En este caso particular gracias al medio digital conviven muchas técnicas y procedimientos en el mismo trabajo, pero en diferentes planos temporales del proceso. Aparece como novedad en este trabajo una imagen realizada en vectores que da paso a los trabajos que sucedieron a este. Para la preparación de la obra se utilizaron los softwares Corel Draw y Photoshop” (figura 04).

La Profesora Ayudante Lorena Gago menciona que su obra se titula “Pasado y presente”, y consiste en una

“...fotografía digital de una estampa xilográfica blanca y negra, y una fotografía (color) tomada del natural. [Se produce la] integración de dos producciones visuales originadas en momentos distantes. De ahí la presencia de lo temporal en el título. Además de la alusión a la convivencia entre dos técnicas surgidas en épocas diferentes (grabado tradicional e impresión digital). Utilicé [el software] Photoshop para pasar todo a escala de grises y fundir las dos fotos aplicando el efecto de transparencia a la imagen/capa con la figura humana” (figura 05).

La Profesora Ayudante Agustina Girardi, sobre su obra “Seguir” describe que

“Las imágenes tienen su origen en una serie de dibujos realizados con grafito, digitalizadas mediante el uso de un escaner. El escaneado se realizó con alta resolución, porque el tamaño original de los dibujos era muy pequeño. Una vez digitalizadas las imágenes se trabajaron con el [software] Photoshop. Se pasaron al Modo Escala de Grises y se les modificaron los Niveles para generar imágenes con mucho contraste” (figura 06).

CONCLUSIONES

Como se puede observar “las aplicaciones en el ámbito de las bellas artes van de la reproducción de obras de arte a la creación de obras de arte en la mezcla experimental de ambos medios, tradicional y digital”⁸.

Una particularidad importante de estos procedimientos y que ha sido explorada en varios de los trabajos mencionados es la fácil convivencia de registros, uno más propio de la imagen manual y gestual (ya sean los dibujos de la Prof. Agustina Girardi y el Prof. Diego Garay o las xilografías de la Prof. Lorena Gago y la Prof. Guillermina Valent) y un registro de imagen fotográfica. 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, como ocurre con las obras de esta exposición.

Otra particularidad que se puede observar es que recursos que son utilizados para la realización de matrices de técnicas más tradicionales, son apropiados mediante el proceso de trabajo

⁸ 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. 15.

digital y resignificados de forma poética como, por ejemplo, en la imagen reticulada de la Prof. Consuelo Zori⁹. También facilitan la incorporación de procesos propios del arte contemporáneo como son la postproducción, el collage, y la apropiación, operaciones discursivas utilizadas para la construcción de sentido a través de la imagen artística impresa¹⁰¹¹.

POR ÚLTIMO

“¿Es capaz la tecnología digital de generar su propio lenguaje y, por tanto, su propio discurso plástico? ¿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?”¹².

Estas preguntas están presentes cuando se habla de herramientas digitales o de arte digital. Sin hacer una polarización entre procedimientos digitales por un lado y técnicas tradicionales por el otro, el trabajo de esta cátedra busca, mediante la incorporación permanente de los recursos tecnológicos propios de su época, explorar críticamente formas de convivencia e hibridación que descubran nuevos rangos de imagen pensados siempre en función de una idea, con una intencionalidad poética que guíe el proceso de creación de la imagen y el impreso artístico.

BIBLIOGRAFÍA

- GAGO, Lorena; BECCARÍA, Horacio. El lenguaje y la construcción de sentido. La producción e interpretación de imágenes. Revista *Questión*, La Plata, Vol. 1, Núm. 40, octubre-diciembre, 2013.
- GAGO, Lorena; BECCARÍA, Horacio. La construcción de sentido a través del arte impreso. Operaciones discursivas. **Boletín de Arte**, La Plata, Núm. 14, abril, 2014.
- GIANETTI, Claudia. **Estética Digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología**. Barcelona: ACC

9 La retícula es un procedimiento utilizado para poder trabajar una imagen en escala de grises con procesos fotomecánicos (serigrafía, offset, fotopolímero). En el caso de la obra analizada en este trabajo, no existe una necesidad técnica, por lo que se trata de una elección poética donde el recurso deviene meramente estético.

10 GAGO, Lorena; BECCARÍA, Horacio. El lenguaje y la construcción de sentido. La producción e interpretación de imágenes. Revista *Questión*, La Plata, Vol. 1, Núm. 40, octubre-diciembre, 2013.

11 GAGO, Lorena; BECCARÍA, Horacio. La construcción de sentido a través del arte impreso. Operaciones discursivas. *Boletín de Arte*, La Plata, Núm.14, abril, 2014.

12 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. 14.

L'Angelot, 2002.

- BENJAMIN, Walter. **La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.** Publicado en BENJAMIN, Walter. Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires: Taurus, 1989.
- INSÚA LINTRIDIS, Lila. **La estampa digital. El grabado generado por ordenador.** Madrid, 2003. Tesis (Doctorado) Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, 2003.

Otras fuentes

- Entrevistas a los docentes de la cátedra. Realizadas por la autora en octubre de 2014.
- Proyecto de I+D: “Las herramientas digitales; aportes estéticos, técnicos y pedagógicos al arte impreso” de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. Acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas artes, universidad Nacional de La Plata.

Figura 01. Vista del montaje de las obras de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso Básica. En la “Muestra de Cátedras de Plástica” de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. Sala de exposiciones del Teatro Argentino, La Plata, Octubre de 2013.

Figura 02. **Diego Garay.** *S/T.* Impreso digital. 2013.

Figura 03. **Consuelo Zori.** *S/T.* Impreso digital. 2013.

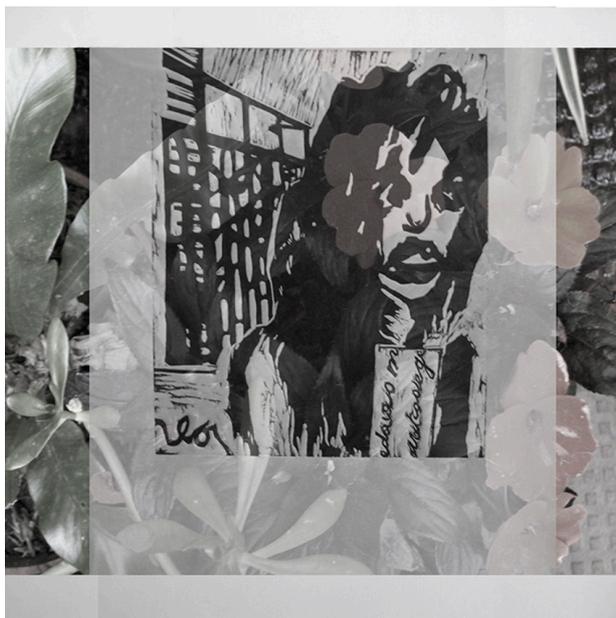

Figura 04. **Guillermina Valent.** *S/T.* Impreso digital. 2013. Figura 05. **Lorena Gago.** *Pasado y presente.* Impreso digital. 2013.

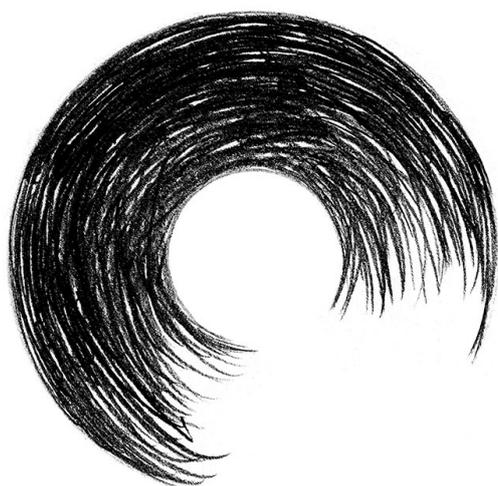

Figura 06. **Agustina Girardi.** *Seguir.* Impreso digital. 2013.