

2018

MORFOLOGIAWAINHAUS
1 | DG | FADU | UBA

TP6

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

MARCO

Esta práctica convoca a leer e interpretar, por un lado, la continuidad y la ruptura del sentido en la combinatoria de varios elementos y, por otro, a estudiar la correspondencia entre las alteraciones morfológicas y semánticas que se producen en cada acción visible. La intención es otorgar especial relevancia a las ricas relaciones que permiten generar los procesos de [selección / combinación y recombinación / ordenamiento] de material gráfico acumulado previamente por el estudiante para introducir el universo de las varias alternativas de lenguaje que ofrece el *collage*.

CONSIDERACIONES

COLLAGE

Gran parte de aquello que denominamos *collage* nos habla del caos y la abundancia que existen en el mundo; incluso de la incoherencia, el azar y el dolor que lo dominan. El *collage* puede elaborar contradicciones y revelarlas. El asalto al que somete a contornos y líneas divisorias es capaz de deshacer identidades y de forjar otras nuevas. Cuando los dadaístas aplicaron las tijeras al material fotográfico durante la Primera Guerra Mundial, disfrutaron con el *frisson*, o escalofrío; con el absurdo que creaba y suponía reemplazar partes del cuerpo humano con maquinaria (el caso de Hausmann), o manipular maliciosamente la escala relativa de personas y cosas (Hannah Höch). Los surrealistas que los siguieron se convirtieron en expertos en someter al filo de un instrumento cortante material relativamente inocuo; y, mediante unas pocas y hábiles sustituciones, crearon escenas de fantasía que la imaginación de un pintor ordinario habría sido incapaz de concebir. Y, sin embargo, el *collage* surrealista sigue siendo impresionante dentro de su simplicidad, como si el corte, la destrucción y la sorpresa fueran ahora instrumentos de una única tarea

subversiva, pues no es otra cosa que el compromiso de André Breton de tomar objetos normalmente separados temporal y físicamente y colocarlos frente a frente de “forma brusca y extraña”.

LOS CORTES

Lo que también resulta curioso de los métodos del *collage* dadaísta y surrealista es que el corte realizado con tijeras o *cutter* se ajuste generalmente a un perfil, supeditándose a los límites de un objeto. El surrealismo es un método pictórico que gusta de mantener la apariencia de lo que podría haber estado o todavía podría estar en el universo de las cosas. ¿Qué ocurre, entonces, con el corte en línea recta, ese corte que no respeta los límites de una cosa, sino que avanza con indiferencia hacia los objetos, sin mostrar la menor consideración hacia lo que existe, aproximándose de esta manera a la falta de objetividad, que es lo mismo que decir a la abstracción? ¿Por qué Braque, Picasso y Schwitters —por no mencionar más que a tres— son todos ellos partidarios del borde definido, incisivo y recto que divide el material sin ajustarse a los perfiles ni a los contornos de una cosa? Se nos ocurren varias posibles explicaciones. La primera es de naturaleza técnica y, quizás, histórica. Las tijeras tienen filos rectos por haber sido fabricadas utilizando moldes que son igualmente rectilíneos. Cortar con un afilado cuchillo apoyándose en el canto de una regla es también ser fiel a los valores de fabricación de las herramientas manuales cotidianas y, en el caso de estos tres pioneros del *collage* modernista, ajustarse muy de cerca a los valores consagrados en la filosofía de Vladimir Tatlin, a una “cultura de los materiales”, en la que la materia obedece a las leyes de los instrumentos que la forman. Una segunda explicación, relacionada con la anterior, consistiría en hablar geoméricamente, tal y como los constructivistas argumentaron en muchas de sus obras para establecer las especiales propiedades del borde recto como índice de eficiencia espacial y de estilo

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

de fabricación. Después de todo, los constructivistas entendieron bien que el borde o límite específicamente recto posee varias y extraordinarias cualidades de las que carece la curva que abarca el objeto o que se mantiene pegada a su contorno. Las líneas rectas, como tales, tienen riqueza simétrica. Son propensas al paralelismo y, por ende, a ser indicios de infinitud. Y en el campo de batalla de la Revolución Rusa pudieron adoptar los valores de la energía, la dirección y la velocidad, hecho que reviste la máxima importancia. La gran creadora constructivista Liubov Popova dio un enorme salto hacia un concepto que, en aquellos días de vértigo, era de gran alcance. “La organización”, escribió, “se ha convertido en el objeto de la nueva síntesis... se prestará la máxima atención a convertir la organización artística del objeto en el principio orientador de la creación de las cosas; incluso de las más prácticas y cotidianas”.

FIGURA REFERENTE

ABY WARBURG

En 2010, tiene lugar *Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?*, una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid. Su gestor, el eminente historiador de las imágenes Georges Didi-Huberman plantea con el título de la muestra una pregunta que sugiere pensar en el peso existencial de un mundo en el que la vida del sujeto aparece cada vez más bajo la forma de la desorientación y del sin sentido.

Atlas fue presentado como un dispositivo para reconfigurar, reordenar el mundo, las cosas, los lugares y el tiempo. El punto de partida es un extraordinario conjunto de imágenes compuesto por el historiador Aby Warburg: su inacabado *Atlas Mnemosyne* [*Atlas de la memoria*], que imprimió un giro radical a la comprensión contemporánea del universo de la imagen. “Warburg —escribe Didi Huberman— es para la historia del arte el equivalente a lo que Freud, su contemporáneo, fue para la psicología. Incorporó

cuestiones radicalmente nuevas para la comprensión del arte y, en particular, la de la memoria inconsciente”¹. En pocas palabras, lo que Warburg cuestiona es el modelo metódico del conocimiento del mundo: su propio método, el *método Atlas* es un modo transversal de conocer la historia de la imaginaria humana contemporánea occidental resaltando la importancia de las diferencias colocando una cosa y otra aparentemente inconexa al lado, para tratar de encontrar la relación secreta entre esas diferencias en el terreno de lo visual. Así Warburg insiste en modificar el orden de las imágenes, disponiéndolas de diversas maneras, para encontrar los fragmentos de la división del mundo. “Los artistas contemporáneos son sabios o precursores de un género especial: recogen trozos dispersos del mundo como lo haría un niño o un traperero”².

IMAGEN Y MEMORIA

Una referencia ineludible, cuya aproximación al *zeitgeist* (espíritu del tiempo) está íntimamente relacionada con la de Aby Warburg es la del pensador Walter Benjamin. A él se le debe otorgar un lugar relevante en lo que hace a la concepción del historiador como un arqueólogo de la memoria. Para Benjamin, la técnica ha avanzado en contra del arte, tiéndolo de banalidad en una época que en su afán globalizador produce restos, desechos y ruinas que no cesan de causar efectos devastadores en los sujetos. Georges Didi-Huberman escribe en “El Atlas de imágenes. Releer (remontar) el mundo”³ que

(...) El atlas de imágenes es una máquina de lectura en el sentido lato que Benjamin deseaba dar al concepto de *Lesbarkeit*. Entra en toda una serie de aparatos que van desde la “cabina de lectura” (*Lesekasten*) al cuarto fotográfico y a la cámara, pasando por los gabinetes de curiosidades o, de manera más trivial, las cajas de zapatos llenas de postales que se encuentran —aún hoy— en las tiendas de los viejos pasajes parisinos. El atlas sería un

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

aparato de lectura ante todo, quiero decir antes de toda lectura “seria” o “en sentido estricto”: un objeto del saber y de contemplación para los niños, a la vez infancia de la ciencia y del arte. Esto es lo que adoraba Benjamin en los abecedarios ilustrados, los juegos de construcción y los libros para jóvenes. Esto es lo que él quería comprender a un nivel más fundamental –antropológico– cuando evocó con una fórmula mágica el acto de “leer lo que nunca se había escrito”. “Este tipo de lectura, añadía, es el más antiguo: la lectura previa a cualquier idioma”.

Intentemos entonces utilizar esta práctica de *collage* como un modesto intento de responder a la tremenda pregunta de Didi-Huberman: busquemos aproximarnos al espíritu lúdico, para retomar (o remontar, como escribe el pensador francés) nuestras marcas de la infancia.

O sea: como pequeña contribución para que “llevar el mundo a cuestas” se nos haga posible.

Notas

¹ Del catálogo de Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Noviembre 2010-marzo 2011. Comisario de la exposición: Georges Didi-Huberman.

² Del mismo catálogo.

³ Revista EXIT, n° 31.

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

OBJETIVOS:

- Leer e interpretar la continuidad y ruptura de sentido en la combinatoria y recombinatoria de distintas imágenes.
- Comprender la correspondencia entre alteraciones morfológicas y semánticas que se producen en las distintas operaciones propias de la técnica del collage.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD:

- Muchas (¡muchas!) imágenes en blanco/ negro y en color: fotos, impresiones o dibujos de paisajes, de animales, de personas, de objetos o de imaginaria de época, de detalles, de superficies abstractas lisas y rugosas, como texturas impresas etc, etc. El listado podría ser infinito. Se aconseja también recurrir al uso de fotocopias (en diferentes escalas y calidades) y se recomienda no utilizar imágenes con dominantes tipográficas o con marcas notables en la composición (como las que suelen verse en diversas publicidades).
- Elementos para medir, cortar, pegar con precisión.
- Soportes A4 lisos.
- Esta es una lista de fuentes diversas que se consideran pertinentes: diarios, revistas, libros, fascículos antiguos, postales, fotografías, grabados, etc. (piezas nuevas y antiguas). Las piezas antiguas son especialmente relevantes por sus particulares cualidades.

ACTIVIDAD DEL DÍA:

Se realizarán varios esquicios cortos con diferente grado de complejidad sobre soportes cuadrados (12 x 12) de al menos 200 grs, utilizando distintas operaciones propias de la técnica del collage.

Importante: es posible (y aconsejable) trabajar a mayor tamaño y luego encuadrar las propuestas a los fines de realizar las piezas finales. Esto garantiza una calidad de terminación mucho mejor.

DESARROLLO:

Entrega-Nivelación de propuestas del TP#5 Pereg.

Preparación para esquicio de LAYERS (d)

Seleccionar 3 a 5 imágenes opacas diferentes entre sí (colores / época / texturas etc) y pegarlas una encima de otra. Tener en cuenta que tengan tamaños equivalentes. Dejar secar.

a. PLEGADO

Partimos de 1 fotografía (o fotocopia, etc.). Realizar sobre la misma una operación de plegado, de tal manera que se produzca una alteración perceptiva —por tanto irruptiva— de la totalidad de la imagen. Propuesta final: cuadrado de 12 x 12 cm.

B. CORTE

Partimos de 2 fotografías (o fotocopias, o 1 y 1, etc.) de diferentes características.

Con solamente 1 corte (aproximadamente horizontal o aproximadamente vertical) relacionar ambas con el objetivo de conseguir una “nueva imagen” combinatoria de las previamente elegidas.

En el resultado se deberá notar tanto continuidad como ruptura, buscando un efecto más fuerte de alteración del universo de sentido de las imágenes originales.

Por ejemplo, puede ser interesante combinar 2 diferentes imágenes, una b/n, otra color, o que tengan

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

diferentes encuadres o calidad de impresión (lo cual nos dará algún tipo de ruptura visual) pero también buscar continuidad en algunos elementos pregnantes de cada imagen.

Propuesta final: cuadrado de 12 x 12 cm.

c. CALADO

Partimos de 2 fotografías (o fotocopias, etc.) superpuestas entre sí, pero no pegadas.

Se buscará desarrollar una totalidad perceptiva de mayor ambigüedad, utilizando uno o más cortes que tengan relación formal con las imágenes (ej.: cortes que rodean una figura) o sus estructuras (ej.: cortes asociados a la geometría de la imagen)

Así, el contorno de la imagen "superior" o "exterior" podría funcionar como una suerte de marco (gestalt, contención).

En este ejercicio adquiere fundamental importancia el equilibrio entre continuidad y ruptura, expresadas en la forma de selección de imágenes y elección de los cortes (libres) pertinentes.

Propuesta final: cuadrado de 12 x 12 cm.

d. LAYERS

Partimos de la superposición de 3 a 5 imágenes ya preparadas anteriormente.

Rasgar para retirar progresivamente la(s) capa(s) superior(es) de tal manera que la operación permita ver aquellas capas que estaban ocultas.

Se trata de combinar intención con azar, en la búsqueda de un resultado estética y estructuralmente interesante.

Propuesta final: cuadrado de 12 x 12 cm.

IMPORTANTE: Se sugiere producir como mínimo 2 propuestas de cada operación para investigar sus posibilidades.

Cierre / Exposición general de propuestas TP#6
Pautas de evaluación-nivelación / Pedido acumulaciones material gráfico y fotográfico pertinente con el personaje asignado.

PRODUCCIÓN

- Todas las piezas elaboradas en clase. (manuales) en 12 x 12 cm.
- 4 propuestas finales 12 x 12 cm. (selección de las mejores, una de cada operación, digitalizadas).

Las propuestas finales deben ser montadas sobre un soporte rígido (cartón montado, passepartout) de 15 x 20 cm (ver modelo de disposición).

CRONOGRAMA:

15/05. Desarrollo TP6 "Warburg". Entrega-nivelación TP#5 "Perec".

Pedido acumulaciones para TP 7 Integrador.

22/05. Clase teórica. Comienzo TP#7 Integrador: *Lenguaje, Estructura, Sistema.*

[CONTINUIDAD
Y DISCONTINUIDAD
#WARBURG]

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

- Continuidad y ruptura de sentido en las operaciones producidas.
- Pertinencia en la relación entre operación e imagen (imágenes) seleccionadas.
- Interés visual de las propuestas.
- Presentación

NIVELES

- C.* Faltan continuidades que ayuden a determinar una totalidad. Faltan discontinuidades claras que propongan un nuevo sentido.
- B.* Las discontinuidades no proponen una resignificación interesante de las imágenes.
- A.* Se sugieren ajustes para aumentar el interés de las propuestas.