



programa
sendas



egresados



investigación
y producción



facultad
de artes



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Memoria / Repetición

JUAN TERRAZAS

LICENCIADO EN PINTURA

JJTERRAZAS@GMAIL.COM

ASESORES: RUBEN MENAS / GUILLERMINA HEREDIA

RESUMEN

El siguiente artículo es una adaptación de una Tesis Final para la Licenciatura en Pintura de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, la cual se desarrolló durante el 2015. El trabajo se orientó en la pintura sobre un soporte no tradicional (como tela o MDF), como ser el metacrilato en lámina, con la apropiación de medios de la gráfica como ser el *plotter* de corte, atravesado por el movimiento *Pattern Painting* (pintura de patrones) de la New York de la década del '70.

"Todo conocimiento es una reminiscencia, y toda la vida es una repetición (...). Repetición y recuerdo constituyen el mismo movimiento en sentido contrario" (KIERKEGAARD, 1997: 4-5). Tomamos estas palabras del filósofo como punto de partida para iniciar el presente estudio, puesto nos propusimos la dupla de repetición/recuerdo como tema para experimentar sobre un soporte no convencional.

Realizamos tanto una investigación teórica como una empírica, ensayando la pintura sobre el sostén plástico y plasmando hipotéticamente los avances y conclusiones para la presentación teórica y su posterior evaluación.

PALABRAS CLAVE

Arte, metacrilato, pintura, repetición

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es la concepción para la realización de una Tesis Final de Artes Visuales sobre medios múltiples. Esta fue presentada y evaluada en octubre de 2017.

El principal objetivo de esta investigación es reeditar estrategias de producción artística del movimiento estético de la década del '70 en Nueva York, el *Pattern Painting*, en la pintura de patrón con las técnicas y materiales actuales del mundo de la gráfica, con el fin de evidenciar las relaciones que puedan establecerse entre dicha intervención y la producción artística propia.

Con este objetivo planteado, en la primera parte de este trabajo, se plantea la fundamentación teórica sobre la que se asienta la investigación experimental desarrollada, luego se realiza una aproximación histórica y se destaca finamente los referentes pictóricos del siglo XX.

La segunda parte de este trabajo se centra en el tema de la creatividad, teniendo en cuenta dos aspectos directamente relacionados con los objetivos de nuestra investigación: por un lado, las prácticas de las que nos apropiamos del movimiento artístico desde la evidencia experimental; por el otro lado, los correlatos empíricamente establecidos entre la creatividad y las distintas variables del desarrollo.

En la tercera parte, se aborda rigurosamente la técnica y los materiales utilizados en la producción de las obras expuestas. La parte final recoge las conclusiones derivadas del análisis de estos datos.

LA POÉTICA

El eje del proceso que hemos realizado y (re)presentado se halla atravesado por la repetición. Según la Real Academia Española, *"la repetición está definida como figura retórica que consiste en repetir a propósito palabras o conceptos: tiene efectos expresivos o literarios especiales"*: réplica; duplicación; ritmo; circularidad *ad infinitum*; eterno retorno; repetir por placer de repetir; repetición desde el comienzo de las cosas, desde el mismo origen del hombre y del arte.

Si hay un ámbito donde la repetición es una característica fundamental, este pertenece al arte en nuestra cultura. El arte y quien hace la obra de arte presentan implícita y explícitamente una tendencia a repetir.

Podemos inferir que la repetición ligada a lo artístico se orienta a la producción de un objeto y no así al síntoma. Partiendo de la afirmación de que la creación artística es producto de la sublimación sin represión (Freud, 2006), intentaremos abordar el tema de la repetición en el arte.

La repetición de motivos y diseños crea un efecto que se asemeja a los estampados textiles, cuyos dibujos y formas ornamentales se multiplican creando series infinitas para plasmarlos como obras de arte o a modo de piezas decorativas en modernos materiales de impresión como el lienzo, el metacrilato o el fórex. Varios artistas han utilizado esta técnica basada en la repetición premeditada de elementos para crear sus obras. Todas estas prácticas las podemos introducir en el arte del *Pattern Painting*.

En Nueva York, en la década del '70, coexistían diferentes movimientos: arte conceptual, arte feminista, *land art*, *media art*, *performance*. El *Pattern Painting* (pintura de patrones y decorativa, o *Pattern & Decoration*) es una corriente que nace de un grupo de artistas californianas, que surge como una derivación de la abstracción geométrica, opuestas al minimalismo, donde usaron técnicas artesanales de naturaleza "femenina". Se trata de un arte impersonal, técnico, en el que queda abierta, a veces, la posibilidad de que el espectador modifique la configuración que ofrece. Artistas como Robert Zakanitch, Valerie Jaudon y Miriam Shapiro son los más representativos del *Pattern Painting*.

Examinando la extensa producción de estos artistas, indudablemente podemos descubrir una repetición que se reitera, tanto en lo meramente estético como en las prácticas de producción, reincidencias que se enlazan con la producción propia, pero marcando una diferencia.

Robert Zakanitch es un pintor y uno de los fundadores del movimiento del *Pattern Painting*. Su trabajo se mantiene en la colección del Museo de Arte de Filadelfia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Whitney de Arte Americano, entre otros. En la siguiente obra, que damos de ejemplo, se aprecia de fondo cómo reinciden las

flores (papel decorativo) como el patrón; y toma protagonismo con pesadez la sombra calada de un ave semejando un cuervo, pintado con acuarela:



(Figura 1)

“White Flower Crow” – Acuarela sobre papel – 86 x 116 cm – 2006 – Robert Zakanitch

Asimismo, en mi producción, en la obra “Orfeo y su representación”, la figuración insistente se observa en las líneas amorfas con alto grado de similitud entre sí y en la totalidad de las obras. Determinando esto, una constante que atraviesa mi producción en general como artista, que se torna en una apropiación, de resignificación semántica a la hora de la producción en sí misma:

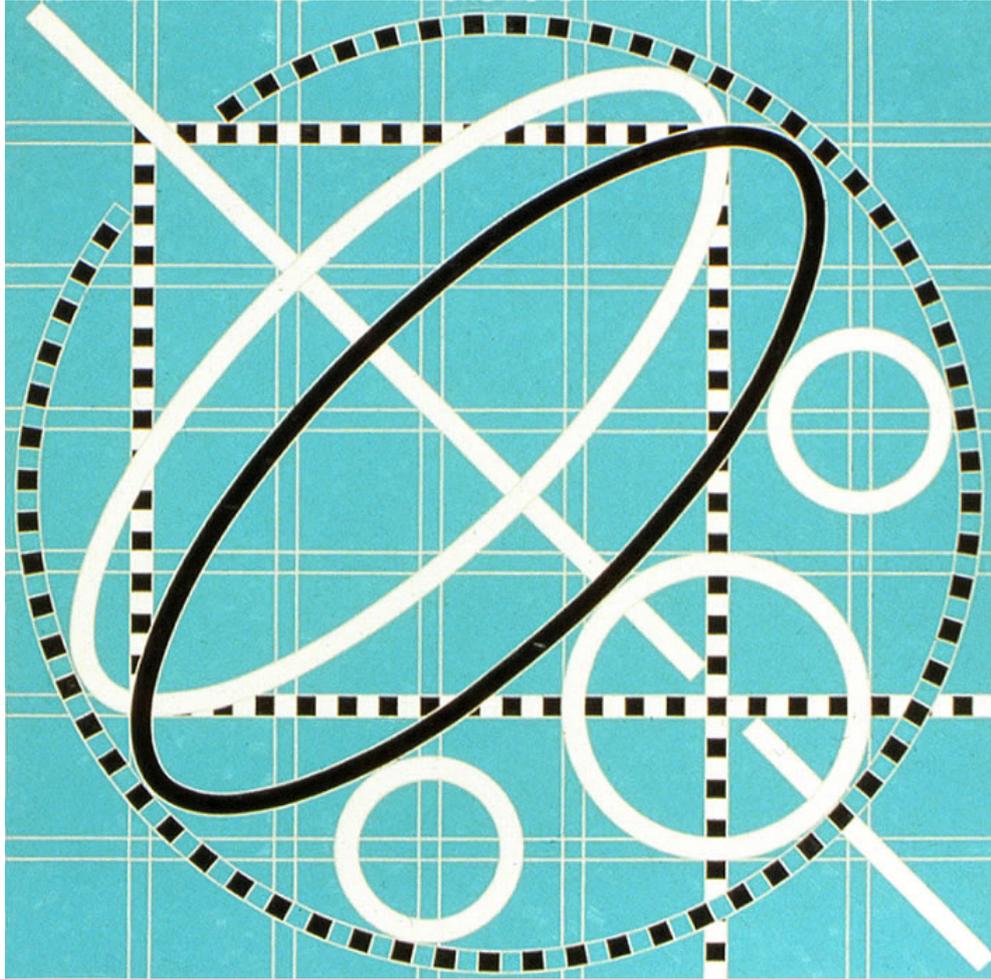


[Figura 2]

“Orfeo y su representación” – Acrílico sobre metacrilato y *plotter* – 60 x 50 cm

2015 – Autor

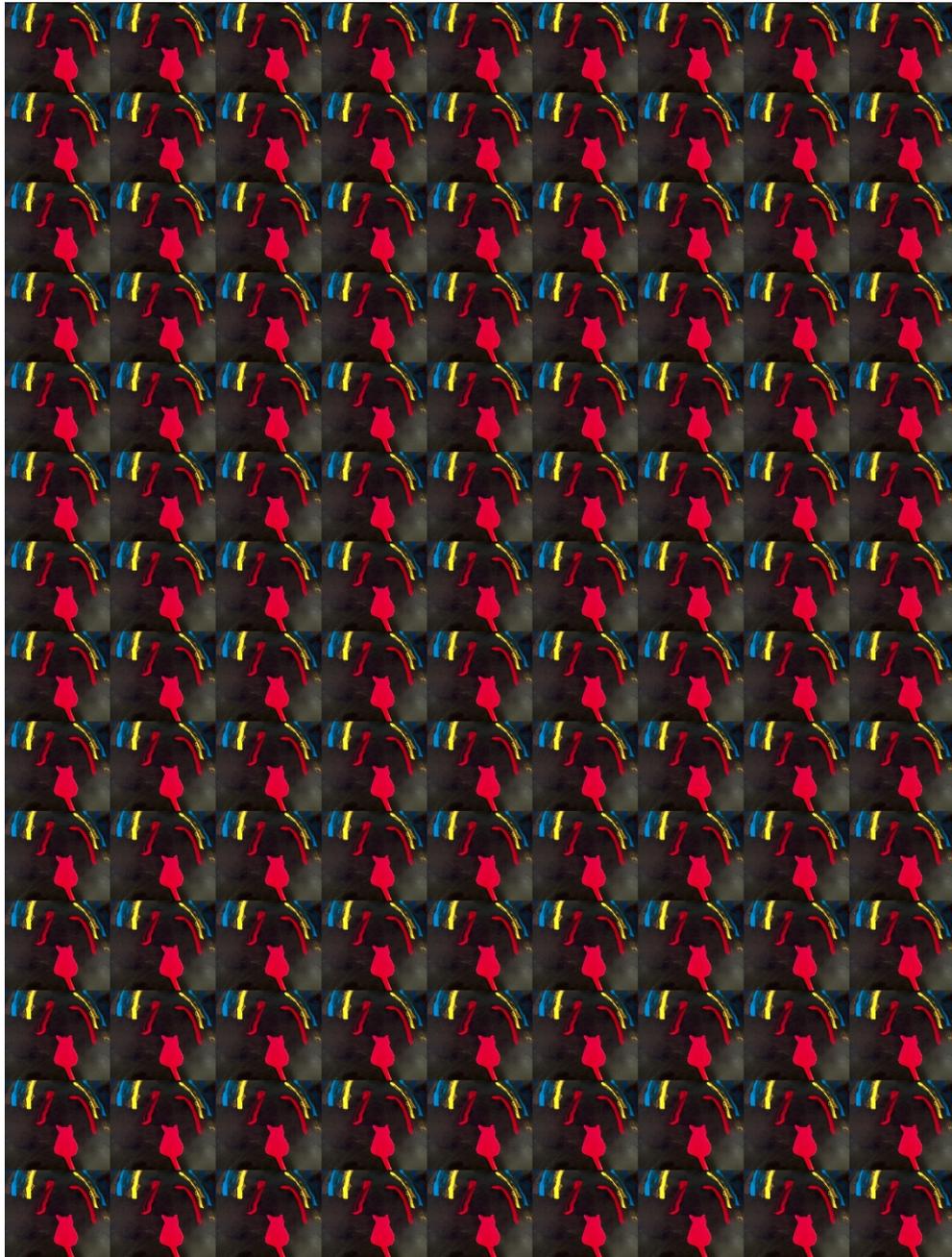
También en la obra de Valerie Jaudon, podemos cotejar cómo usa un patrón de fondo cuadrículado y formas geométricas de tamaños variados y monocromáticos, gestos que me apropio y combino en mi obra:



(Figura 3)

“Constant” – 1988 – 72x 72 cm – Óleo sobre lienzo – Valerie Jaudon

Este movimiento usa fuertemente el patrón o motivo, que consiste en una imagen colocada junto a copias de sí misma que pueden repetirse hasta el infinito sin que el dibujo tenga rupturas. Los patrones o motivos son variados. El más sencillo es el que tiene como elemento básico (esa imagen que se repite) una loseta o tesela oblonga. La mayoría de las veces, esta loseta es cuadrada; pero esto no es imprescindible y puede ser rectangular. En el siguiente ejemplo y tomando mi obra antes mencionada, como patrón, realicé la siguiente imagen mediante computadora:



(Figura 4)

Estas imágenes de repetición de patrones creados son actualmente de sencilla realización mediante software hogareños en computadoras personales.

La dirección que se buscaba no estaba orientada a trabajar únicamente con el movimiento *Pattern Painting*, pero sí la intención de apropiarse de la repetición y combinarla con técnicas aplicadas en la gráfica, como el *plottery* y el metacrilato.

Repetir es la condición para recordar; pero es también la condición para olvidar: hay algo para recordar, “algo” y no cualquier cosa. La repetición, así entendida, es la posibilidad del arte. Esta memoria anticipada es la búsqueda de una perfección futura que la obra de arte ofrece en el presente. La repetición es la memoria que solo es posible porque adopta la forma del olvido. Como dice Freud: “*el sujeto no recuerda nada de lo olvidado, sino que lo vive de nuevo*” (2006: PÁG.). No lo reproduce como recuerdo, sino como acto: lo repite sin saber.

EVOLUCIÓN

Desde el punto heurístico, en este trabajo nos interesó la repetición, por lo cual tomamos la repetición en el movimiento de la pintura de patrón. Si bien se puede observar en diferentes movimientos, nos interesó en particular la pintura de patrón; pero no trabajada desde un patrón, a modo de reflejo de espejo, sino solo retomando la repetición, desde la similitud, ya que tal reproducción no es porque son iguales como dos gotas de agua, sino que tienen una similitud. De esta manera, esta repetición, como la pensamos, se realiza en el transcurrir diario, como lo hace notar Deleuze cuando dice que Buchner pone en boca de Danto lo siguiente:

Es muy fastidioso tener que ponerse primero la camisa, luego el pantalón. Por la noche, arrastrarse hasta la cama; a la mañana arrastrarse fuera de ella y colocar siempre un pie delante de otro. No hay esperanza de que ello cambie algún día. Es muy triste que millones lo sigan haciendo después de nosotros, y que, para colmo, estemos constituidos por dos mitades que hacen ambas lo mismo, de modo que todo se produce dos veces (2002: 25).

En el devenir evolutivo del ser humano, se encuentran ciclos repetitivos tanto desde lo fisiológico, psicológico y socialización de dicho individuo. Como lo afirma Marx: “*La historia humana se da cíclicamente, avanza en círculos y se materializa en la dominación del dominado, la presencia de crisis, respuestas sociales a dicha opresión sobreviniendo revolución y cambio social*” (2010). Esto es el patrón del desarrollo histórico socio-económico que plantea Marx en *El capital*.

En mi obra, al observar, contemplar, (co)sentir, se verifica la sucesión de figuras, apropiación, dimensión, contorno, fantasmagoría... una serie de configuraciones, pudiendo afirmar que en esa reiteración también surge la diferencia. Vale decir que la

repetición no ocurre, sino que se la busca; y se complementa con la mancha para lograr una diferenciadora-unidad o viceversa.

Pudimos plasmar algunas instancias de lo hasta aquí expresado en la superposición repetitiva en tanto materiales, variación de tonos y valores; efectos ópticos dados por la contraposición de formas, en algunos casos, por ejemplo, la mancha contra lo geométrico, un valor alto contra un valor bajo donde lo evidente se exalta por sí mismo.

T É C N I C A

En cuanto a la producción, y durante mi camino, he descubierto que esta se puede catalogar dentro del movimiento *Pattern Painting*, porque se integra un patrón que se repite con manchas irregulares e inorgánicas. En la búsqueda de la autenticidad, se procedió a modificar el soporte clásico del lienzo o MDF por un soporte plástico como el metacrilato, popularmente llamado acrílico.

Este se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más frecuente que se encuentra en la industria del plástico es en gránulos (*pellets*, en inglés) o en láminas. Los gránulos son para el proceso de inyección o extrusión y las láminas para termo-formado o para mecanizado. En gránulos, el acrílico es un material higroscópico, razón por la cual es necesario secarlo antes de procesarlo.

El acrílico compete en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como el policarbonato (PC) o el poliestireno (PS), pero se destaca frente a otros flexibles transparentes en cuanto a resistencia a la intemperie, transparencia y resistencia al rayado. Por estas cualidades, se utiliza en la industria automotriz, lumínica, cosmética, de espectáculos, de la construcción y óptica, entre muchas otras. En el mundo de la medicina, se utiliza la resina de poli-metil-metacrilato para la fabricación de prótesis óseas y dentales; también, como aditivo en polvo, en la formulación de muchas de las pastillas que podemos tomar por vía oral. En este caso, actúa como retardante a la acción del medicamento para que esta sea progresiva.

Distinguimos el metacrilato como nombre común para las planchas o láminas de poli-metil-metacrilato, siendo el nombre químico mucho más genérico a todo tipo de elemento (no solo láminas) formulado con este material (resinas, pastas, gránulos, adhesivos, emulsiones...).

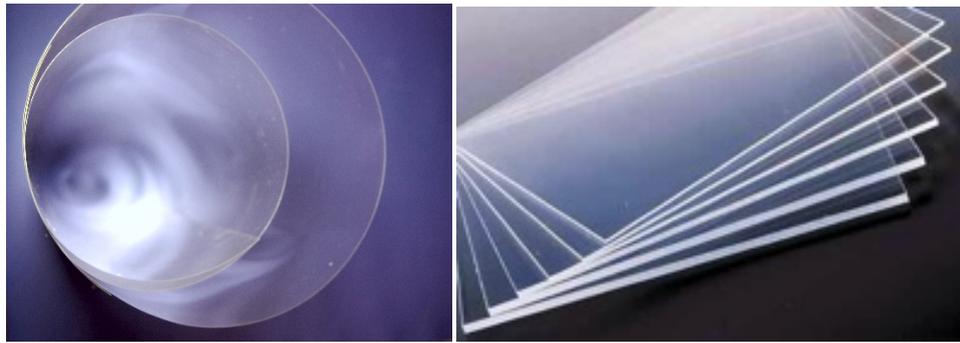
Las aplicaciones del acrílico, metacrilato, poli-metil-metacrilato o PMMA son múltiples, entre otras, señalización, cartelería o expositores. Las ventajas de este material son muchas. Últimamente encontramos muchos diseños, colores y acabados en las planchas que abren un mundo de posibilidades para su uso en arquitectura y decoración.

Entre sus propiedades, se destacan:

- Transparencia de alrededor del 93 %: el más transparente de los plásticos.
- Alta resistencia al impacto: de unas 10 a 20 veces más que la del vidrio.
- Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. No hay un envejecimiento apreciable en 10 años de exposición exterior.
- Excelente aislante térmico y acústico.
- Ligero en comparación con el vidrio (aproximadamente la mitad). Con una densidad de unos 1.190 kg/m^3 , es solo un poco más pesado que el agua.
- De dureza similar a la del aluminio: se raya fácilmente con cualquier objeto metálico, como con un clip.
- De fácil combustión: no se apaga al ser retirado del fuego. Sus gases tienen olor afrutado y crepita cuando se está quemando. No produce ningún gas tóxico al arder, por lo que lo podemos considerar un producto muy seguro para elementos próximos a las personas al igual que la madera.
- Gran facilidad de mecanización y moldeo.
- Se comercializa en planchas rectangulares de entre 2 mm y 120 mm de espesor. Existe en varios grados de resistencia (en unas 12 calidades diferentes) y numerosos colores. Se protege su superficie con un film de polietileno para evitar que se raye al manipularlo.
- Se puede mecanizar en frío, pero no doblar: serrado, esmerilado, acuchillado, pulido, etc. Se puede aplicar calor local (para doblarlo) o calentar toda la pieza. Esto último es un proceso industrial complejo que requiere moldes y maquinaria especializada.
- Presenta gran resistencia al ataque de muchos compuestos; pero es atacado por otros, entre ellos: acetato de etilo, acetona, ácido acético glacial,

ácido sulfúrico bicromático, alcohol amílico, bencol, butanol, clorometano, diclorometano y tricolometano o cloroformo.

- A parte de disponer de una amplia gama de colores, medidas y gruesos, que van desde los 2 mm a los 20 mm y planchas de 3 m² a 6 m² de superficie, existen dos tipos de metacrilatos muy usados en atención a su proceso de fabricación: el metacrilato de colada y el de extrusión. El primero precisa de un proceso de calentamiento mayor que el segundo. Esto le aporta una mayor resistencia y transparencia que al metacrilato obtenido mediante extrusión. No es necesario añadir que el proceso también encarece el resultado final, por lo que, dependiendo de la funcionalidad que se le vaya a dar, será conveniente escoger entre los dos tipos de fabricación.



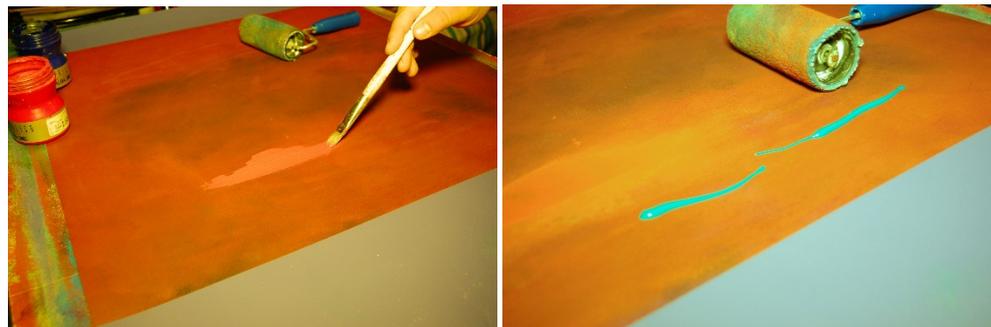
(Figura 5) / (Figura 6)

Metacrilato en láminas y en placas

Aplicando capas de pintura acrílica, mediante el uso de rodillos y/o pinceles, la obra resultante de la adición y superposición de capas de pintura estaría dada en la base y no como tradicionalmente se reflejaría sobre el frente de un lienzo.



(Figura 7) Uso de rodillos y pinceles en parte posterior del acrílico.

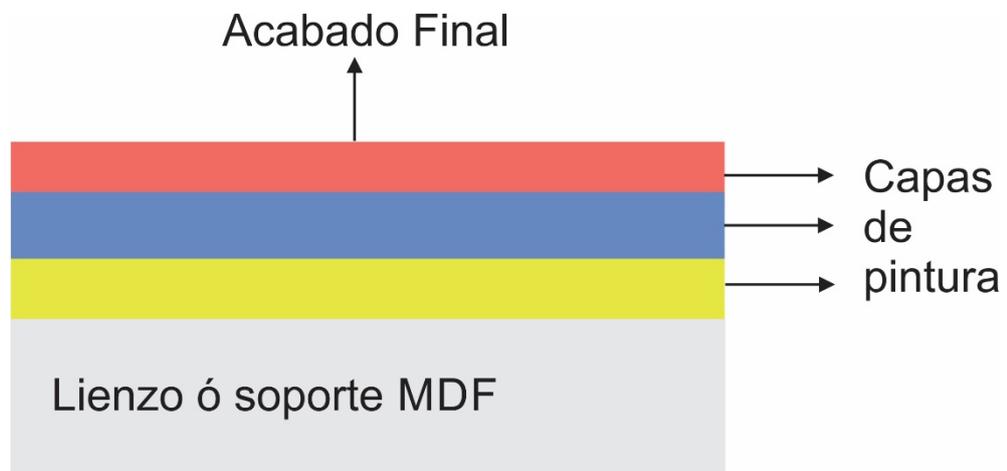


(Figura 8 y 9) Uso de rodillos y pinceles en parte posterior del acrílico.



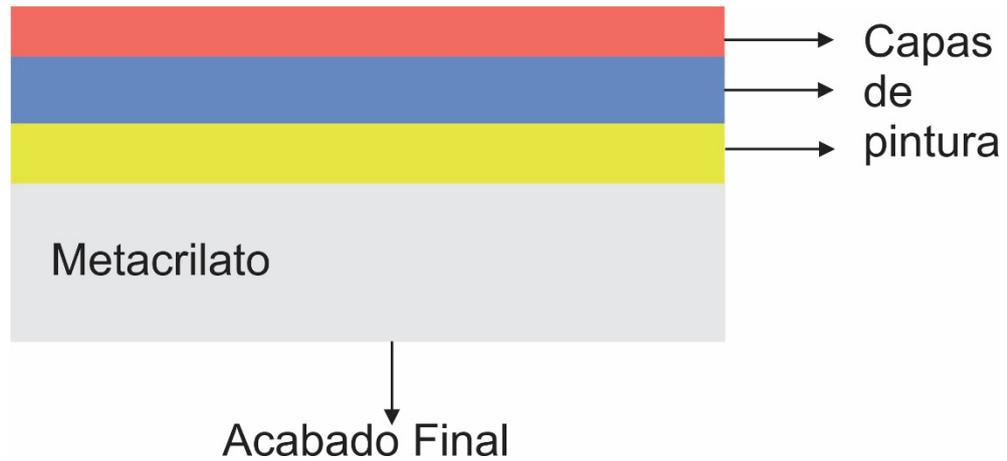
(Figura 10) Carga de pintura en rodillo para aplicación

En el siguiente gráfico, podemos apreciar cómo se superponen las capas de pintura sobre el soporte, de manera que la obra o el trabajo puede apreciarse de una forma "frontal".



(Figura 11)

A diferencia del segundo gráfico, podemos ver cómo se aplican las capas de pintura una sobre otra en el reverso de la obra, de tal manera que el trabajo es inverso al proceso tradicional sobre un lienzo.



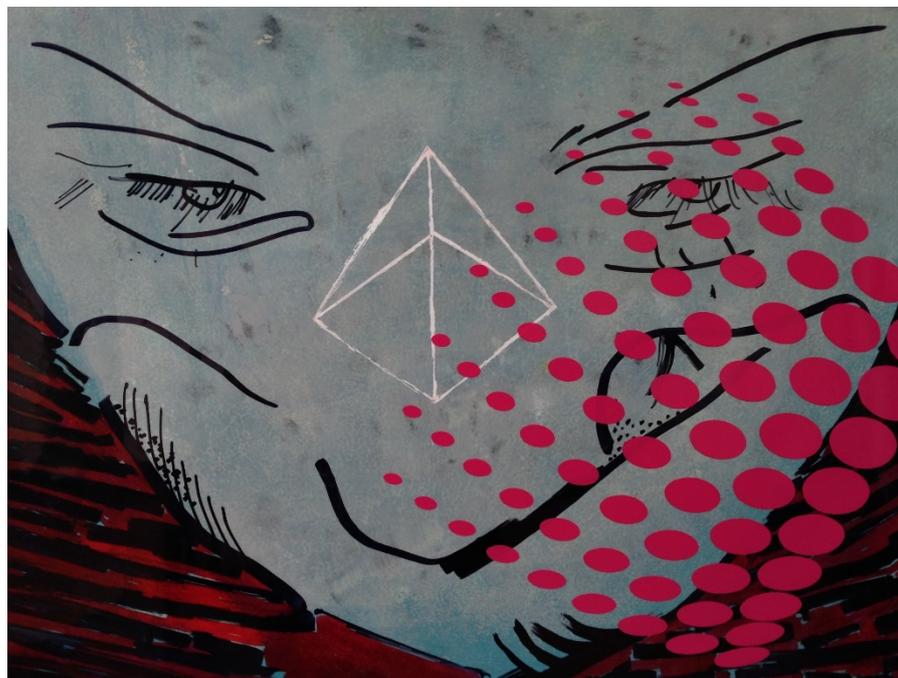
(Figura 12)

De esta manera, el metacrilato dota al acabado final de un cierto plastificado, quedando una superficie brillante. Por otro lado, la aplicación de *plotter* de corte o vinilos autoadhesivos, usados habitualmente en el mundo de la gráfica (del cual nos apropiamos), en cartelerías o publicidad automotor, con formas geométricas, figurativas y/o amorfas, son combinados con marcadores de diferente grosor y color.

En las siguientes obras dispuestas a continuación, las que fueron expuestas en la presentación de esta tesis, se puede apreciar el resultado final: la combinación de pintura acrílica y vinilos autoadhesivos sobre un soporte plástico.



(Figura 13)



(Figura 14)



(Figura 15)



(Figura 16)



(Figura 17)

CONCLUSIONES

El proceso de ejecución y las diversas manifestaciones de la obra reúnen acciones y prácticas originarias de diversos sectores de las Bellas Artes que han estado relacionadas directa o indirectamente, *a priori* o *a posteriori*, ya sea consciente o involuntariamente, figuras que se repiten, reproducen, reinciden sobre manchas. La mancha se convierte en una herramienta en la construcción de la obra. Ya Eco infiere

que: “Con la pintura llamada informal, asistimos al triunfo de las manchas, de las grietas, de los grumos, de las capas de pintura, de los goteos... A veces, el artista deja que actúen los propios materiales, que el color salpique libremente sobre la tela, que el saco o el metal hablen con la inmediatez de un desgarró casual e inesperado” (2013: 405).

De acuerdo con Eco, se explicita en mi obra la presencia de manchas de pinturas, del informalismo, que forman parte de ella, que simulan planos o dimensiones, hasta el infinito, donde se repiten los acontecimientos de manera aleatoria y diferentes; pero reiterándose al fin, de manera espiralada, liberando a voluntad de todo lo que la encadena. Se plasma la inconsciencia de mi infancia en el uso de ciertos colores, gamas, texturas que se evidencian en un patrón en el total de la producción artística que expongo.

Considero que, en una mirada retrospectiva de mi producción artística, encuentro patrones que me remiten a mi primera infancia en la ciudad de Salta, en un particular contexto social y a mi temprano acceso al estudio de las Bellas Artes. El resultado, yuxtapuesto a mis experiencias vividas en la ciudad de Córdoba, determinan un derrotero implícito y explícito que converge en la totalidad de mi producción artística.

BIBLIOGRAFÍA

DELEUZE, Gilles. 2002. *Diferencia y repetición*. EDITORIAL. Buenos Aires, p. 25.

ECO, Umberto. 2013. *Historia de la belleza*. EDITORIAL. Barcelona, p. 405.

FREUD, Sigmund. 2006. *Obras completas: Recuerdo, repetición y reelaboración*. Tomo XII. Amorrortu. Buenos Aires.

KARL, Marx. 2010. *El Capital*. Alianza. Barcelona.

KIERKEGAARD, Søren. 1997. *La Repetición*. JVE Psique. Buenos Aires, pp. 4-5.