

Los movimientos tectónicos durante la era digital

En los años 80, cuando los movimientos tectónicos¹ de la Placa Norteamericana se sentían a largo de toda Costa Este, yo estaba en Nueva York. De repente, todo se movía, a menos que uno haya estado sentado inmóvil, en cuyo caso lo único en movimiento era el agua dentro del cuerpo.

sur este oeste norte

La meta y el locus de impacto de este texto se encuentran en la investigación de Mónica Giron acerca del campo del grabado y, más precisamente, del proceso de impresión 3D de prototipos.

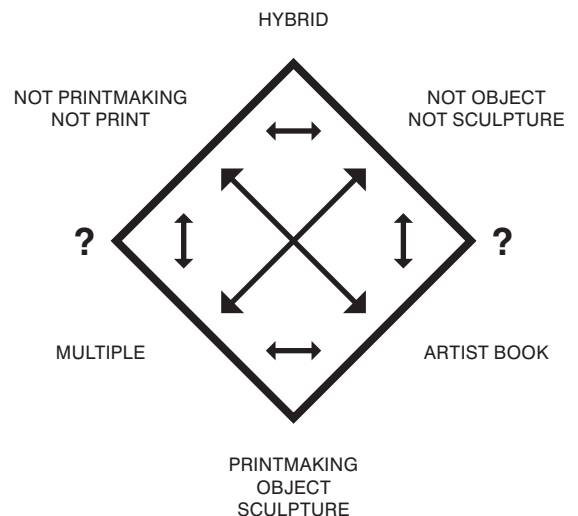
La impresión 3D consiste en un proceso con el cual se crean objetos sólidos tridimensionales a partir de un archivo digital, es decir, de un diseño virtual. El diseño puede realizarse directamente en una computadora, con un programa de moldeado tridimensional, o mediante el escaneo tridimensional de un objeto análogo. La impresora 3D produce el objeto digital a través de procesos aditivos, es decir que la impresión se logra al deponer capas continuas de material hasta que el objeto se haya creado.

Durante la primavera del 2014, estaba en vías de planificación la visita de Mónica a la academia “Oslo National Academy of the Arts”, en Oslo, Noruega, a fin de que la artista participe del programa de residencias del departamento de grabado y dibujo de la academia. Antes de la visita, debatimos mucho acerca del posible enfoque del proyecto. En ese momento, Mónica trabajaba en una obra llamada *Wonderful World* [Mundo Maravilloso] e ideaba un proyecto que pudiera entenderse como una obra de arte o bien como una representación de la forma de los continentes y nuestra percepción de ellos.

Mónica ya había realizado varias impresiones, más específicamente, las obras de Bonding (2011-2015), que consistían en dibujos creados en Buenos Aires, impresos digitalmente en Trykkeriet, Bergen, y luego intervenidos con volúmenes y recortes de papel; y la obra del *Congress* (2012), que consistía en una litografía en impresión digital, creada como un ejercicio experimental en Kunstfag-Khio, junto al departamento de grabado y dibujo de allí. Entonces decidimos que, durante la residencia de dos meses en la academia de Oslo en el 2014, trabajaríamos con una impresora 3D. Este nuevo trabajo también sería producido en el ámbito que yo defino como^{2,3} “Grabado en campo expandido”.

En la cultura visual de hoy en día, la presencia de material impreso es tan común que pasa desapercibida. No es una forma de arte, sino de diseminación. El resultado de lo que nosotros llamamos “impresión o grabado” es lo que surge a partir del acto de impresión que no implica diseminación.

Grabado en campo expandido, una posible sugerencia⁴

En su diario para la reina de España, Colón escribió lo siguiente:

“Determinaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a los países de la India mencionados arriba y, además, me ordenaron no continuar por tierra hacia el Este, como de costumbre, sino hacia el Oeste, en cuya dirección no hay evidencia alguna de que nadie se haya dirigido nunca”⁵.

Es interesante pensar como, en el siglo XV, se creía que la Tierra era plana, entonces, si navegabas por el borde del mundo hasta entonces no observado, estabas condenado a un destino fatal.

Los cambios radicales que tuvieron lugar en el ámbito del grabado durante los últimos veinte años alteraron por completo nuestro enfoque hacia los medios. Ahora, el grabado es una forma de arte que abarca la escultura, *performance*, la vestimenta, la instalación, las artes comerciales, el ciberespacio, los prototipos 3D, los libros de artistas, los múltiplos, los ready-made, los diarios, entre otras opciones.

Como muchos saben, montones de artistas realizan grabados en algún momento de sus carreras y, a menudo, algunas de sus mejores obras surgen durante esta fase.

Hoy en día, el grabado abarca desde la tradición hasta la tecnología digital de alta gama. Al igual que lo que sucede con gran parte del arte contemporáneo, lo que el medio incluye es tanto que ya no sirven las líneas divisorias que en algún momento fueron precisas, incluso dentro del ambiente del grabado. En cambio, al desdibujar las líneas que separan las distintas técnicas, aparecen posibilidades casi ilimitadas. Los parámetros del medio están en constante expansión y esto conduce a una polinización cruzada que refleja a la perfección el arte actual.

Las nuevas tecnologías y los enfoques innovadores del medio, por parte de artistas de todos los campos y las proveniencias culturales, le aportaron al arte un significado radical relevante. Gracias a otras consecuencias de los desarrollos técnicos y conceptuales más recientes del entorno, el grabado volvió a ser un medio importante y, sin dudas, contemporáneo. La polémica que ronda en torno a la originalidad y autenticidad, a lo falso y la copia, al simulacro y demás, debe concluir en un equilibrio que permita la coexistencia de procesos tradicionales con procesos innovadores.

El modo en que Giron se traslada desde y hacia, dentro y fuera, de las placas tectónicas y la información que podríamos tener respecto de ellas (si son planas o redondeadas, los ámbitos en sí mismos) desafía nuestro pensamiento acerca del grabado y los mundos impresos, ya sea en formato digital o hecho a mano. Al mismo tiempo, no realiza grandes aportes que indiquen cómo proceder ni qué camino es mejor.

En primer lugar, Giron usó una esfera y, luego, un modelo de arcilla de la masa de los continentes, basado en el modelo esférico. Se escanearon los continentes de arcilla para generar una malla digital. Actualmente, está trabajando en la malla digital como si fuera una escultura, para restaurar y reconfigurar los datos que se perdieron durante el procedimiento de escaneo digital.

La conversión de escaneo digital de la pieza de arcilla tridimensional implicó una especie de plastificación o flexibilización de la forma digital. Durante el escaneo, se perdieron ciertos aspectos de la información visual y tridimensional de la construcción de arcilla manual, principalmente ángulos o bordes afilados, grietas, puntas, valles, tajos, cornisas, todo lo fundamental para el claroscuro. La malla que quedó como resultado evoca a la pieza de arcilla, pero debe reconfigurarse en el campo digital para restaurar sus características.

Giron vuelve una y otra vez a la información que resultó del proceso y agrega o crea capas discernibles y más o menos expresivas de información digital, con el objetivo de recuperar lo perdido. Aparentemente, esta operación en la tecnología informática de cálculos es semejante a territorializar los mismos continentes digitales o placas tectónicas. Giron parece estar reivindicándolos uno por uno, a medida que aparecen en pantalla.

Colón escribió: “El primero en avistar tierra fue un marino llamado Rodrigo de Triana. A las diez de la noche, parado en el Cassero, vio una luz, pero era tan pequeña que no podía confirmar que fuera tierra”⁶.

¿En qué puntos resultan relevantes los “aspectos de territorialización” del trabajo con medios de prototipos 3D para desarrollar una nueva tierra en el mundo digital? Una tierra que luego será transformada en un objeto físico, para manipular con las manos, y que luego será ideado nuevamente como una escultura al aire libre, en escala monumental, una estructura que permanezca en tierra o en agua, en el mar. ¿Cómo puede

ayudarnos a comprender estas piezas el estudio de los movimientos coreográficos de Giron y el cambio que llevan a cabo? ¿Giron está territorializando estos objetos impresos o está territorializando su propio cuerpo y su entorno de manera tal que los objetos simulen ser algo distinto? Por las investigaciones que realiza acerca del mundo de los prototipos 3D mediante la deconstrucción y la reconstrucción en distintos niveles de su *Continentes* o de las placas tectónicas, ellos parecen adoptar nuevos significados. ¿Cómo está utilizando el sistema de codificado relevante para este proceso? El programa de prototipos 3D aparenta estar en constante codificación y decodificación, por lo tanto, surge la pregunta de la transcodificación⁷. A nivel visual, las piezas parecen conectar tierra con tierra o continente con continente, pero solo cuando se detiene el movimiento de los objetos desarmados. La pregunta es, entonces: ¿cómo se ve o se siente el movimiento?

Como artista, es difícil concebir una obra de arte en el ámbito de lo digital. Pero, para el espectador, es igual de difícil entender los procedimientos digitales análogos o las combinaciones de los mismos. El arte actual se caracteriza por implementar y combinar el conocimiento de varios campos diferentes. Las obras de arte atraviesan las fronteras de lo tradicional y producen efectos nuevos y distintos. El conocimiento que antes se reservaba para los especialistas de una disciplina en particular ahora es accesible para los artistas que trabajan con todas las disciplinas. En cuanto a la investigación artística, esta nueva característica hace evidente la preparación para la llegada de nuevos lenguajes artísticos basados en una amplia gama de habilidades del ámbito del grabado.

*Colón escribió: "A las 2 de la mañana se avistó tierra, a dos leguas de distancia"*⁸.

La gente presiona "Ctrl + P" o "Cmd + P" millones de veces al día.

A mediados de los años 80, el profesor Krishna Reddy le dijo a un grupo de estudiantes del departamento de grabado de la Universidad de Nueva York: "Ustedes son una placa, ustedes se convirtieron en una placa". Hablaba acerca de la consciencia física de una placa grabado: una superficie intervenida por grietas y depresiones que, tanto en su presencia como en su remoción (la tinta de las grietas se transfiere al portador, que es el papel), apunta a un objeto tridimensional en un plano bidimensional.

Giron parece estar haciendo y re-haciendo los Continentes o las placas tectónicas una y otra vez, primero con acuarelas, después en arcilla, después en una impresión 3D de yeso, después en una impresión 3D de bronce, luego en formato digital, luego flotando en una pantalla LCD, después otra vez en yeso y de nuevo con trazos de lápiz, después digital y, con suerte, a gran escala en una instalación en un espacio público. Giron está realizando una repetición, claro, pero además está agregando una *différance*⁹ dentro o por medio de cada repetición. ¿Podríamos ver este movimiento, esta acción, como la construcción de un cuerpo performativo, como una nueva aparición de las placas tectónicas, de su Continentes, por sí mismas?

Para sumergirse por completo en la obra de arte se necesita presencia e integridad total.

Jan Pettersson
Oslo, 2016

En libro Modelo de Ejercicios terrestres, Editorial Arta, Buenos Aires. Argentina, 2016. Pag. 148 a 153

Notas:

(1) La palabra "tectónicas" hace referencia a la estructura de la corteza terrestre y los procesos de gran escala que tuvieron lugar allí.

(2) El grabado en campo expandido se da cuando comenzamos a cuestionar la tradición y la historia del arte, así como también los criterios fijos establecidos por el Modernismo.

(3) Enlaces de YouTube del seminario "Grabado en campo expandido", 14-18/09/2015, Oslo National Academy of the Arts

Día 1: <https://www.youtube.com/watch?v=VxWmtla-yK8>

Día 2: <https://www.youtube.com/watch?v=XFoa6ewsB34>

Día 3: <https://www.youtube.com/watch?v=GOhAWmGS7hA>

Día 4: <https://www.youtube.com/watch?v=-Cv7MPwG67s>

(4) Printmaking in the *Expanded Field a Pocket Book for the Future* con introducción de Jan Pettersson.

(5) Fuente original: Cristóbal Colón, "Diario del primer viaje de Cristóbal Colón" http://mith.umd.edu/eada/html/display.php?docs=columbus_journal.xml

(6) Fuente original: Cristóbal Colón, "Diario del primer viaje de Cristóbal Colón" http://mith.umd.edu/eada/html/display.php?docs=columbus_journal.xml

(7) *En Of the Refrain*, capítulo 11 de *Mil mesetas*, Deleuze y Guattari escriben: "Un caso de transcodificación es de especial importancia: cuando un código no puede tomar ni recibir componentes codificados distintos y, en cambio, toma o recibe fragmentos de un código distinto."

(8) Fuente original: Cristóbal Colón, "Diario del primer viaje de Cristóbal Colón" http://mith.umd.edu/eada/html/display.php?docs=columbus_journal.xml

(9) Jacques Derrida, *L'écriture et la différance*, 1967. Ed. du Seuil