

PROYECTO DE PRODUCCIÓN

Título del proyecto

“Experimentación con el vidrio y producción de obras en vidrio”

1: Equipo de trabajo

Prof. Lic. Martín La Spina

2: Diagnóstico

En el contexto actual de crisis económica y cultural de crisis de la imagen y del aspecto productivo del arte, se hace más urgente volver la mirada a lo creativo y la producción concreta de obras y de imágenes, así como también al desarrollo de saberes que puedan capacitar para el campo laboral.

El carácter sensible y portador de mensajes que el arte conlleva, y más en una ciudad que ha sido concebida como centro de un pensamiento orientado hacia el progreso de las ciencias y las artes, hace aun más urgente atender a esta realidad.

Es por eso que considero importante trabajar y difundir lo que a este material concreto se refiere. En un plan más doméstico, aunque no menos importante, el Bachillerato de Bellas Artes ha adquirido recientemente un horno para el desarrollo, dentro de sus actividades, de las llamadas “artes del fuego”. Es en este contexto que el trabajo personal de experimentación y producción de obras en vidrio, tendría un impacto académico, asociado a las disciplinas de pintura, mosaico y escultura.

Mi discurso visual personal se ha visto interpelado y enriquecido por el uso y posibilidades que el vidrio ofrece, y busco constantemente seguir dotando a mi obra con sus aportaciones, a la vez que contribuir al corpus simbólico de esta ciudad de La Plata, con algunas de ellas que están instaladas en diferentes edificios (ver anexo 1 y 2) Igualmente, falta mucho todavía por investigar, difundir y producir acerca de este material y su lenguaje.

3: Relevancia y justificación del proyecto. Marco teórico y fundamentación académica.

El vidrio, material ancestral que ya utilizaron y descubrieron los egipcios y las civilizaciones mesopotámicas, asociado al desarrollo de la fundición en la edad de los metales, tiene su punto culmen en el Edad Media con el surgimiento de nuevos paradigmas filosóficos y el consiguiente desarrollo de la arquitectura de grandes edificios de uso religioso.

Su decadencia empieza en el Renacimiento, explicada principalmente por una necesidad de iluminar los nuevos espacios arquitectónicos sin la mediación cromática del vitral. A pesar de este ocaso de 300 años, vuelve a resurgir fuertemente durante el s. XIX, con el auge de los estilos historicistas, y también vinculado al desarrollo de una tecnología capaz de producir vidrio en cantidades industriales. También, los nuevos métodos constructivos de hierro, cemento y superficies acristaladas, favorecieron su expansión.

Durante el s. XX y la contemporaneidad, la arquitectura ha vuelto a mirar con atención a este material y sus posibilidades, aportando, aunque con un espíritu más racional y abstracto, calidez cromática y sensibilidad apelando a este material tan maleable y ductil, capaz de adaptarse a usos, funciones y estilos.

Es en este contexto de continuidad con la tradición ancestral de las artes del fuego, pero adaptada a la contemporaneidad en el lenguaje, los temas y las funciones del material, que como artista hacedor me posiciono en su utilización y reivindicación.

En el marco de mi producción personal, el vidrio ha sido protagonista desde 1997 y he desarrollado obras con este material como elemento constitutivo principal, paralelamente a mi producción pictórica. El encuentro con el vidrio ha modificado sustancialmente mi manera de ver y entender el color, la textura y la materialidad de la obra, produciendo en mí un interés creciente en la formación en técnicas y materiales. La tesis de la licenciatura, en 1998, fue íntegramente trabajada en mosaico de vidrio, con una técnica que desarrollé experimentalmente, combinando en vidrio con otros materiales pictóricos y extrapictóricos.

En 2001 ingresé como docente en el Instituto Superior Catedral, en las materias de Dibujo, Diseño de Vitral y, más tarde, Historia del Vitral.

Este interés personal, y en parte la necesidad de profundizar en este nuevo lenguaje, me llevó en 2002 a realizar una etapa formativa en el Centre del Vidre de Barcelona. El curso de 650 hs. "Nuevas técnicas aplicadas al vitral contemporáneo" fue el puntapié inicial para el conocimiento y la profundización de técnicas y materiales hasta entonces por mí ignorados. Al regresar del curso, pude enriquecer con nuevos elementos técnicos y conceptuales lo que yo venía produciendo, trabajando sostenidamente con este material en diferentes obras por encargo y otras que pertenecen al conjunto de mi producción más personal.

El trabajo con el vidrio y su capacidad de transformación, me hizo ver las infinitas posibilidades que tiene, y mi interés en él fue creciendo más y más.

Nuevas ideas de combinación y utilización del mismo se me presentan continuamente, y una necesidad creciente de seguir investigando y formándome para producir piezas que aprovechen el potencial expresivo que ofrece, adaptándolo a la generación de una imagen cada vez más comprometida con el propio universo simbólico.

4: Resultados esperados.

El manejo del vidrio se vincula especialmente con los aspectos físicos y químicos de los materiales, cuestiones de compatibilidades, rechazos, asociaciones de pigmentos, oxidaciones, fundentes, inclusiones, temperaturas y tiempos de cocción y enfriamientos. Los sucesos accidentales producen nuevos descubrimientos y saberes que se suman a los ya conocidos. Peso y estabilidad, conservación en el tiempo, hablan de estructura y técnica constructiva. En estos y otros aspectos pretendo seguir experimentando y aportando al conocimiento de nuevos métodos de tratamiento y producción de obras de vidrio, sumando nuevos materiales a los ya conocidos, y seguir enriqueciendo con obras el corpus simbólico de las que ya he producido hasta el momento. Se prevé la realización de, por lo menos, dos obras con la experimentación realizada.

Esto será volcado también a mi actividad docente, en la difusión de las búsquedas y sus resultados y el acercar a los alumnos al conocimiento de este material y sus posibilidades.

5: Metodología y plan de actividades. Cronograma.

El Proyecto está pensado, en principio, para seis meses de trabajo, aunque dependiendo de los resultados obtenidos, lo ambicioso del alcance y el carácter acumulativo de la generación de obra, está previsto solicitar una extensión del mismo.

Etapas:

1ª etapa: 1 mes de trabajo. (aunque continúa simultáneamente al resto de las etapas)
Experimentación en el horno con diferentes técnicas y materiales relativos a la termofusión y coloración al fuego del vidrio, utilización de esmaltes y grisallas, tintes de amarillo de plata y rojo de cobre, polvos de vidrio, fritas, grabados al ácido fluorhídrico y técnicas pictóricas experimentales que generen un volumen de material vítreo que será utilizado en las etapas posteriores para la producción plástica. Estas piezas serán cocidas en mi horno particular, aunque es de importancia

también la utilización del horno del Bachillerato, para poder ir conociendo en estas pruebas, sus posibilidades y características en un uso posterior.

2ª etapa: 1 mes de trabajo. Producción del concepto y bocetos de las obras a realizar, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la experimentación inicial, además de generación de piezas y resultados ya adaptados a esas ideas concretas. Preparación de las superficies y soportes para estas obras, las bases en caso de mosaicos y los cartones y plantillas en caso de ser vitrales.

3ª etapa: 3 meses de trabajo. Generación de, por lo menos, dos obras siguiendo el proyecto propuesto, combinación de los materiales (con posibilidad de solicitud de extensión según el avance de la propuesta generada)

6: Socialización.

Luego de la consecución de las diferentes etapas del proyecto creativo, se confeccionará un informe con los resultados y avances en la utilización de este material principal y otros combinados en mi producción plástica, y una exposición de las obras producidas. También se prevé una charla abierta en el colegio presentando los resultados del proyecto en el marco de una producción vítrea anterior.

La idea es despertar un interés por el vidrio y sus posibilidades expresivas, y poder aprovechar ese interés en la experimentación con los alumnos en el horno que recientemente adquirió el colegio. Poder hornear vidrio en el ámbito educativo permite una amplia gama de propuestas, desde la generación de piezas vitrofusionadas para la incorporación al mural mosaico actualmente en ejecución, hasta la utilización de técnicas escultóricas o mixtas que puedan ser experimentadas en otras materias afines. La producción de obras de vidrio y la profundización en este material puede disparar un futuro campo de acción para alumnos y docentes.

7: Bibliografía.

Kepes Gyorg, *El lenguaje de la visión*, Infinito, Buenos Aires, 1969

Arheim Rudolf, *El arte y la percepción visual*, Eudeba, Buenos Aires, 1972

Dondis Donis, *La sintaxis de la imagen*, Gustavo Gili, Barcelona, 1997

Portal F, *El Simbolismo de los colores*, Olañeta, 2000

Cirlot, J. E., *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Labor, 1991

Nieto Alcaide V., *La vidriera española*, Madrid, Nerea, 1998

Barbara Butts and Lee Hendrix, *Painting on light*, Paul Getty Museum, (catalogue)

Gerson Paula, *Abot Suger and Saint-Denis*, Lieber, ed. 1986

González Elizondo Graciela, *El vitral como imagen narrativa*. Imaginario Visual, 2001

Barral i Altet, Xavier, *Las vidrieras medievales*.

Kurmann-Schwarz, B., *La vidriera gótica. El Gótico*, Köln, Konemann, 1998

Shepard, Mary B., and Cynthia Clark, *English and French Medieval Stained Glass in the Collection of The Metropolitan Museum of Art*, eds., with Jane Hayward, Met publications, 2003

Hayward, Jane *Glass in the Collections of The Metropolitan Museum of Art*, Met publications, 1982

Davidson, Marshall B., and Elizabeth Stillinger, *The American Wing at The Metropolitan Museum of Art*, Met publications, 1985

Victor Nieto Alcaide, *La vidriera y la vanguardia*, Fundación Juan March, 2000

Marchini, G., *Las vidrieras italianas*, Barcelona, Labor. 1979

Von Witzleben, E., *Les Vitreaux des Catedrales de France*, Paris, 1968.

Gerstein, Marc *Decorar y Pintar Vidrio*. Londres: Celeste Ediciones,S.A. 1996

Spirito, Maria *La Vidriera Artística*. Milán,Italia: El Drac,S.L. 1999

Pere,Valldepérez, *El Vitral*. Barcelona: Paramón Ediciones,S.A. 1999

Albert de Paco, José María *El arte de reconocer los estilos arquitectónicos*. Barcelona: Óptima. 2007

Beardsley, Monroe C.; Hospers, John *Estética. Historia y fundamentos*. Madrid: Cátedra. 1990

Eco, Umberto *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Debolsillo, 2012

Eco, Umberto *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen. 2004

Marías, Julián *Historia de la filosofía*. Madrid: Alianza Editorial. 2001

Tatarkiewicz, Władysław *Historia de la estética II. La estética medieval*. Madrid: 1989

Peter Cormack, 'Arts & Crafts Stained Glass', Yale University Press, 2015

Lucy Costigan & Michael Cullen *Strangest Genius: The Stained Glass of Harry Clarke*, The History Press, Dublin, 2010

Robert Kehlmann *20th Century Stained Glass: A New Definition*, Kyoto Shoin Co., Ltd., Kyoto, 1992

Robert Sowers *Stained Glass: An Architectural Art*, Universe Books, Inc., New York, 1965

Robert Sowers *The Language of Stained Glass*, Timber Press, Forest Grove, Oregon, 1981

Hayward, Jane *English and French medieval stained glass in the collection of the Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art. 2003*

