

Recopilación de textos del Prof. Titular Julio L. Muñeza, Cátedra de Grabado y Arte Impreso. U.N.L.P.

...“Toda muestra es de alguna manera una devolución y el resultado de un largo proceso de elaboración, lecturas de textos, discusiones, charlas, debates sobre la enseñanza, las metodologías y sus aportes para una Sociedad Democrática...” (J.A.L.M.)

A los integrantes quienes componen y han compuesto la estructura de la Cátedra siempre los contenidos y propuestas dados a través de las palabras, de los escritos, de nuestro titular fueron durante estos 15 años los ejes y disparadores pedagógicos (o líneas metodológicas) en el desarrollo y crecimiento de la misma. Fueron también el apoyo y convicciones mutuas en todos los integrantes quienes la conformáramos, sobre como hacer, decir y pensar de esta disciplina tradicionalmente llamada Grabado, con su denominación actual Grabado y Arte Impreso.

En el año 1995 todos los integrantes de la Cátedra (Grabado y Arte Impreso de la U.N.L.P.) nos abocamos a la tarea de investigar como una forma más de profundizar sobre las temáticas de dicha especialidad comienzan las lecturas de los autores que corroboraban lo que para nosotros es el Grabado y el Arte Impreso. Comenzamos a reflexionar no sólo en la tarea cotidiana del trabajo en el taller y luego de intercambios, también transcribiéndolo a papel. Ya no era sólo el trabajo de laboratorio de puertas adentro. Comienza una etapa de gran movimiento para todos los integrantes, no solo el intercambio de pareceres sino de concreciones de posturas teóricas de lineamientos a partir de la documentación, del relevamiento de textos, de imágenes, de posturas personales y de datos concretos históricos Nacionales e Internacionales. Como forma de ir teniendo fundamentos sólidos sobre lo que veníamos trabajando desde el hacer practico y teórico. Esta recopilación de textos escritos, discursos, conferencias, desde 1995, da cuenta de ello. Síntesis de años de trayectoria Docente Artística.

1995. Escrito para la primera investigación título: **“Fundamentos Teóricos, Históricos y Pedagógicos, acerca del cambio de denominación de la Disciplina” “Grabado y Grabado y Arte Impreso”**.

Siendo reincorporado a la Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P. como profesor interino de Grabado Complementaría I y II durante la normalización de la Gestión del Prof. Rollié (año 1984), y ante el próximo llamado a concurso de la Cátedra por equipo (año 1985), me reuní con los profesores Beccaría y Agüero para elaborar el proyecto unificando experiencias personales, profesionales, artísticas y docentes, con el objetivo de funcionar como un equipo.

La cátedra de Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P. ofrecía en su momento un territorio fresco, desafiante, con horizontes visibles para la investigación y experimentación. Nuestro equipo, ganador del concurso año 1985, asumió una actitud democrática, una actitud que fundamenta la enseñanza del grabado como imagen gráfica impresa desde una:

- 1. Mirada liberadora, creativa y experimental de los tradicionales sistemas de impresión por entintado en hueco- superficie, relieve-plano. (técnicas con incisión sobre la matriz, técnicas tradicionales, máquinas calcográficas, litográficas, herramientas- soportes-etc.)*

2. *Mirada abierta e investigadora de nuevos discursos gráficos impresos en plano y en el volumen (técnicas sin incisión sobre la matriz, matrices fragmentadas efímeras. Nuevas tecnologías, máquinas del luz-heliográfica- xerox- lasér, fotocopia- foto-etc.)*

Se podría afirmar que en 1995 la cátedra se ha institucionalizado y ha logrado un status artístico y teórico, y que su propuesta pedagógica ha podido ser materializada en su totalidad.

El proyecto de investigación (1995) movilizó a la cátedra toda; esta se vio inmersa en la elaboración de un proyecto que, mediante el consenso, incorpora nuevas formas de expresión gráfica. La investigación es una actitud, una posición creativa y progresista frente a la técnica; es la que da el tono vital y el nivel de calidad a toda la enseñanza. La universidad es el espacio adecuado que requiere la investigación por su necesidad de buscar soluciones, de encontrar nuevas formas y grados superiores, es el lugar donde el investigador consagra gran parte de su vida.

Al principio de la carrera se propone a los alumnos que las experiencias gráficas impresas tengan nivel de obra de arte.

La Gráfica de este fin de siglo materializa, de alguna manera, una propuesta afirmativa de los medios masivos de comunicación y de una sociedad de consumo abierta a los interrogantes del mundo y a su relación con la realidad. El mundo de la tecnología y la informática han cambiado nuestras percepciones y han establecido nuevas maneras o sistemas de comunicación. Tenemos hoy otra experiencia del tiempo, de la historia; otras estructuras y contenidos que tienden a la comunicación social. La imagen fragmentaria e impresa nos da una nueva visión del mundo; nos transmite una mitad reciclada, irónica, desdramatizada y plural.

El arte, la ciencia y la tecnología van juntas, tienen rumbos convergentes y simétricos. Hoy es necesario, quizás casi imprescindible, conectar, integrar nuevamente estos tres saberes ya que vivimos insertos en el mundo de la pantalla, en un mundo donde estamos siendo permanentemente influenciados por los medios de adoctrinamiento de masa o de comunicación.

La función del Arte es la de crear, la de producir circunstancias únicas, especiales irrepetibles; es la de transmitir ese “aquí y ahora” propio del original que constituye el concepto de autenticidad de la obra. El Arte deconstruye la dimensión única y tiene una función social y política porque instaaura y hace posible nuevas realidades, nuevas perspectivas; Porque el arte ayuda a concebir nuevas cosmovisiones u órdenes distintos.

Con el SXX surge y se desarrolla la imagen fotográfica que es la que produce una explosión investigadora y comunicativa relacionada con los medios.

En la sociedad de los “mass-media”, la información está dominando todos nuestros procesos intelectivos; la mayor parte de nuestros pensamientos dependen casi exclusivamente de la electrónica y de la imagen gráfica.

Las imágenes prefotográficas, pese a sus deficiencias, también trataron de transmitir mensajes porque el deseo, el anhelo que acompaña a toda estampa es la de multiplicar. En el período inaugurado en el SXVI y con la posterior invención de la Imprenta y el surgimiento de una multiplicidad de estampas que logra su máximo esplendor en el SXIX y que culmina

triumfalmente en el SXX puede verse en las obras impresas o estampadas el valor de su difusión de su socialización, culturalización, democracia y de sus propósitos de utilizar los medios de estampación.

La multiplicidad de las imágenes, hoy pertenece a la fotografía, inversión que comienza a finales del SXIX pero que a lo largo del SXX se presenta como la mejor forma gráfica de multiplicidad. Este hecho es difícilmente asumido o tal vez pasa inadvertido para una gran parte de la humanidad.

Hoy, el arte forma una unicidad tal que no hay necesidad de dividirlo en categorías tales como escultura, gráfica, pintura, incluso arquitectura.

La gráfica es un lenguaje visual, es la imagen; es arte. “El arte aparece, hoy”, como sostiene Jacque Aumont.”...Como una institución social...”...Que tiene por función conferir el status aurático...”(Condición mutante)”..De la obra de arte a ciertas producciones materiales..” ; “...el arte responde a una necesidad de las sociedades, inicialmente ligada a la necesidad religiosa, a lo sagrado, pero siempre ligada a un deseo de superar la condición humana, de acceder a una experiencia, a un conocimiento, de orden trascendente..”

El arte es una interpretación o cosmovisión del mundo, una óptica de la realidad, un lenguaje de la vida anímica del artista.

No es quizás, lo esencial si la obra de arte es abierta, dinámica, bi o tridimensional; tampoco las técnicas de impresión, el soporte (papel, plástico, celuloide, metal, madera, textil, cerámicas) o la matriz; lo importante radica en poder comprender que la imagen impresa es una manifestación de nuevas maneras de conocimiento, que expresa y transmite significaciones.

Comparto con Ibinz la opinión de que la obra de arte gráfica es el paso más extraordinario que se ha dado en toda la historia de la comunicación humana y que ha permitido abastecer y desbordar de imágenes comunicacionales y expresivas a los pueblos de países y continentes. Entonces, podría inferirse que todos aquellos pueblos que no han tenido la posibilidad de desarrollar las formas gráficas y comunicacionales, quedan fuera del mundo. Hoy, el artista vive la época más creativa y a la vez más arriesgada de su búsqueda histórica.

A partir de la segunda guerra mundial, París pierde su importancia como unidad cultural del mundo; Londres y New York se perfilan como nuevos centros de poder económico, como nuevos ejes de cultura internacional mediante el surgimiento de movimientos significativos como el Expresionismo Abstracto y el Pop Art, entre otros; que ofrecen magníficas oportunidades para las artes gráficas.

Aparecen en Londres, New York, Los Angeles, Barcelona, etc., numerosas galerías y talleres de gráfica, nacen artistas innovadores (Lichtenstein, Dine, Warhol, Rauschenberg, Hockney, etc.) que modifican un sistema general de pensamiento; que desarrollan una infinidad de oportunidades en el campo de las ideas.(J.A.L.M., Buenos Aires Agosto de 1995)

1995. LA CREACIÓN. EL ARTISTA GRAFICO. LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DEL ARTE IMPRESO. (Escrito para la primera investigación.

El artista, hoy trabaja respondiendo a necesidades vivenciales, de su propia existencia individual, en un inmenso campo poético liberado.

El gran discurso estético e ideológico del arte impreso se ha borrado. El creador no busca grandes ni pequeñas retóricas estéticas, sino que necesita presentar su vivencia personal, su yo creador, su visión subjetiva necesita manifestar su transformación de la realidad en imágenes impresas; Presentar y comunicar su fragmento del tiempo. El artista de este fin de siglo trabaja intensamente para establecer nuevas pautas de valoración sin miras preestablecidas de estos nuevos tipos discursivos de la contemporaneidad, donde lo fundamental es la incorporación de las tecnologías de hoy.

- 1) El artista gráfico posee un reportaje despojado de toda dramaticidad ante una transformación de la imagen del tiempo, donde pasado y presente son simétricos. Una nueva lectura del pasado y su utilización reciclada en el presente; es como si se hubiera producido una deshistorización de la existencia.*
- 2) Por otro lado grandes espacios cerrados, totalmente blancos, donde los sonidos, murmullos, susurros, voces superpuestas y apiñadas se manifiestan como nuevas formas de comunicación social, superposición de mensajes; varios niveles de información (videos, sistemas digitales, etc.)*
- 3) Un arte de la violencia y el sexo. (Técnicas mixtas).*
- 4) Un arte de la muerte (donde aparecen figuras humanas en cera tomadas del natural)*
- 5) Un arte de la identidad – alteridad (técnicas mixtas)*
- 6) Un arte de la multimedia (instalaciones, pintura, escultura, gráfica, arquitectura, etc.).*

Este lugar central que poseen las nuevas tecnologías, hace que debamos reflexionar sobre la imperiosa necesidad de modificar la enseñanza universitaria del arte Impreso, evitando nuestra frustración y la de los jóvenes egresados, al que dan ellos fuera de los circuitos y discursos de las técnicas de producción de imágenes de nuestra contemporaneidad (uso de computadoras para crear digitalmente imágenes de impresión electrónica, sistemas electrostáticos).

Hoy podemos afirmar que el arte gráfico, como grandes escrituras planas y/o corpóreas, tratan sobre el corte y no sobre la continuidad. (J.A.L.M., Buenos Aires 28/8/1995).

1995. ENCUENTRO CON EL MAESTRO (Escrito para la primera Investigación)

Era el año 1959 y yo cursaba el segundo año de pintura en la Escuela Prilidiano Pueyrredón en el turno mañana, y por la noche segundo año del taller de Grabado, (ya anteriormente había conocido el grabado en los talleres de la Escuela Manuel Belgrano, recorriendo lo sótanos de la vieja casona de cerrito).

Tiempo después me encuentro nuevamente en los subsuelos de la calle Las Heras, asistiendo a clases de Historia del Arte del grabado que dictaba la profesora Aída Carballo, y en el taller de grabado junto a los profesores Horacio Ronchetti, Ana María Moncalvo y Fernando López Anaya, quienes me interiorizaron del Grabado y su maravillosa capacidad expresión.

Desde un principio el profesor López Anaya marcó con sus conocimientos y enseñanza investigadora mi formación durante 1960; y lo siguió haciendo durante 1962 y 1963 luego de adscribirme a su Cátedra. Finalmente desde 1964 hasta 1967, en la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, recostada sobre la amplia Avda. Costanera Sur y enfrentada a la bella Fuente de Lola Mora, que en primavera aparecía rodeada de árboles y de flores, y un inmenso río marrón.

La pintura terminó rápidamente en el año 59. Desde ese momento todos mis esfuerzos fueron puestos al servicio del Grabado. La presencia de López Anaya fue providencial. Trabajé intensamente durante ese período; recuerdo muy claramente sus conceptos sobre el Grabado, sobre la técnica y la Imagen, la más bella forma de comunicación del lenguaje impreso, donde el diseño, la limpieza, la pureza de los recursos técnicos y los soportes poseen calidades inherentes al mismo material.

Recuerdo, decía, que el grabado no es un dibujo estampado; que las maderas deben ser calibradas, pulidas, teñidas, lustradas. Las fibras, las tallas, las contratallas, los cortes, los registros, los papeles lisos, rugosos, secos húmedos; las pruebas de estado, correcciones, tiraje, manuales, mecánicos, títulos, numeración, ediciones. Los linóleos, los bocetos, lo blando, lo curvo, la temperatura del material, los cortantes, las gubias, los filos, las correcciones, el color gráfico: el amarillo limón, el azul turquesa, el magenta..... las transparencias, las superposiciones, las opacidades.....

López Anaya era un hombre tímido y generoso, inteligente, actualizado, que enseñaba todo con una sistematicidad muy profesional: el manejo del tiralíneas, de los compases y va lustrines (este instrumento técnico que a mí me entretenía y que había ya utilizado durante unos trece años aproximadamente en un curso técnico de geometría y perspectiva, y con el que además había trabajado desde 1950 en la Agencia de publicidad Krasno).

Durante los años 1959- 1960 fui por sugerencia de López Anaya, todos los fines de semana al Jardín Botánico y al Zoológico. Plantas, flores, raíces, hojas, ñandúes y jirafas, imágenes que debía realizar de acuerdo a una técnica específica. Luego en el taller de la Pueyrredón, López Anaya observaba los trabajos uno por uno y analizaba los elementos formales, las anécdotas, los contenidos, las partes y el todo; señalaba fragmentos el color gráfico, las planchas de metal, de cinc y de cobre, los pulidos, los bruñidos, los limados y los nuevos pulidos con ágatas para marcar los anchos biseles. Nos indicaba acerca de los barnices, de las fórmulas a preparar, de los ácidos a pesar; nos indicaba las temperaturas, las tintas, los diluyentes, las presiones de la prensa.

Casi simultáneamente, un nuevo abordaje a la experimentación de los tradicionales sistemas de impresión y la investigación de los nuevos soportes como los celuloideos, las gomas los acetatos, los acrílicos...; aparecen las nuevas matrices con desechos que se van reciclando permanentemente, los relieves, los gofrados, los dobleces, los ensamblados, las cajas, los troqueles, los sacabocados, las cuchillas, los cortes manuales, gestuales y geométricos, los blancos del papel, el color, la luz y la sombra.

Durante todos estos años, los cumpleaños de todos nosotros, profesores, alumnos y amigos eran celebrados alrededor de una larga mesa cuidadosamente tendida y adornada con ricas comidas y postres. El maestro y los discípulos conversaban sobre el arte, sobre la vida, los salones, los premios, los jurados, las exposiciones, el tango, la identidad y el origen; hablábamos de París, de Nueva York, de Buenos Aires; también del Di Tella.

En esos años surgieron las sesiones teórico prácticas conducidas por el maestro en las facultades de la U.B.A.; donde el tema siempre era: “El Grabado como obra de Arte”.

También estaban el taller equipado, las clases teóricas-prácticas en el Museo nacional de Bellas Artes, produciendo pruebas de planchas grabadas por Goya.

Y llega el año 1966-67 y Ana María Moncalvo viaja a Europa. Soy designado en su lugar como suplente y trabajo junto a López Anaya. Llega en ese entonces un alumno, joven con enormes deseos de trabajar: Horacio Beccaría. (J.A.L.M. Buenos Aires 3/9/95).

1996. Cátedra de Grabado y Arte Impreso

Muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes del 17 de mayo al 2 de Junio.

Discurso inaugural

“...Buenas noches a todos y gracias por estar nuevamente juntos.

Gracias a la Directora del Museo y a todo su personal...

Al Sr., Decano de la Facultad de Bellas Artes, a los Sres. Profesores, graduados y alumnos.

Gracias al Curador de la muestra Profesor Rodolfo Agüero y también a la Directora del Proyecto de Investigación, Licenciada Leticia Fernández Berdaguer por ayudarnos a investigar nuestra propia cátedra.

Toda esta muestra es de alguna manera una devolución y el resultado de un largo proceso de elaboración, lectura de textos, discusiones, charlas, debates sobre la enseñanza, las metodologías y sus aportes para una Sociedad Democrática. El oficio, lo manual, lo artesanal, el lenguaje, la técnica, y la imagen impresa como medio de comunicación y de representación del mundo que tiene su lugar en las sociedades humanas.

Quiero agradecer en nombre de todos a las autoridades de la Facultad de Bellas Artes, por habernos contenido, en este ensayo de innovaciones estéticas, en este juego de pasiones artísticas, por el cuidado y la confianza que han hecho posible crecer en nuestra cátedra a todos los profesores, artistas e investigadores. Un gracias muy especial para los graduados integrantes de la Cátedra, a los jóvenes de quinto año de 1995 y las los tesistas por su permanente presencia, colaboración y confianza por que son ellos los actores centrales que están concretando los cambios e innovaciones propuestos en esta nueva visión del arte impreso concebido como conocimiento y lenguaje... ". (J.A.L.M.)

Agosto 1996 Jornadas sobre arte Tucumán.

"Reflexiones sobre el lenguaje gráfico, DEL GRABADO Y ARTE IMPRESO"; Trabajo presentado, por esta cátedra, en la Jornadas de Reflexión sobre el Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Tucumán año 1996 cuya síntesis se presentaba de esta forma:

La gráfica de este fin de siglo materializa, de alguna manera, una nueva propuesta afirmativa de los medios de comunicación y de una sociedad de consumo abierta a los interrogantes del mundo y su relación con la realidad. Este trabajo tiende a describir el proceso de innovación experimentando en el marco de la cátedra de grabado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Con la certeza de que una cátedra universitaria de enseñanza de arte, más específicamente de grabado, ha de ser un espacio de innovación, de apertura a diferentes concepciones estéticas y técnicas vinculadas a nuestro quehacer, en el año 1987 se modifica la denominación de la asignatura de **Grabado a Grabado y Arte Impreso**.

La sola denominación de Grabado excluía, por definición, un conjunto de técnicas (que amplían el campo de la experimentación)recortando de manera muy estrecha y anacrónica el desempeño de la experiencia artística y pedagógica. La modificación del nombre responde a la necesidad de considerar como experiencia lícita para el arte todas aquellas obras que tuvieran que ver con las técnicas antes excluidas. Esta problemática tiñe todo el campo de la gráfica plástica y es de fundamental importancia en la enseñanza.

Es en este marco que se describen los verosímiles de representación que circulan y las concepciones que suponen, cuales son los lugares y las formas en que estos se manifiestan histórica y culturalmente.

MUÑEZA, JULIO y otros: Reflexiones sobre el lenguaje gráfico, del Grabado al Grabado y Arte Impreso, Cátedra de Grabado y Arte Impreso. Arte e Investigación, Revista científica de la Facultad de Bellas Artes, Año 1- N° 1. 1996.

ARTE – B.A. 97

25 de abril al 4 de mayo de 1997.

Discurso inaugural del coloquio. Centro Cultural Recoleta.

Buenas tardes.

En primer lugar quiero agradecer a todos los aquí presentes, por acompañarnos aquí en este encuentro que se propone reflexionar sobre la problemática del GRABADO y ARTE IMPRESO. Agradezco también en nombre de mis compañeros, docentes, alumnos y graduados; a las autoridades del Centro Cultural Recoleta, Fundación Arte BA y al profesor Fermín Fevre por habernos ofrecido este espacio que nos permite exponer nuestro pensamiento y producción gráfica.

La Cátedra de Grabado y Arte impreso de la UNLP piensa la imagen impresa como siempre ligada al ejercicio de un lenguaje así como la pertenencia a una organización simbólica (a una cultura, a una sociedad); la imagen impresa hoy, es también un medio de comunicación,

expresión y representación del mundo que tiene su lugar en las sociedades humanas; es universal pero siempre particularizada.

Esta Cátedra es un espacio de transmisión y de transformación teórica, conceptual y técnica. Lo que quiero significar con esto último es que el discurso que se produce entre el alumno – profesor sea justamente un discurso agujereado, esto es, sometido a reformulación permanente, a crítica constante no sólo por el que enseña sino también por el que escucha, por el alumno. Es necesario que se produzca cierto desmenuzamiento, la posibilidad de deshilar, ese hacer, ese discurso, para reinterpretarlo. (J.A.L.M. Buenos Aires 25/4/97)

1986-1997 CÁTEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO.

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA U.N.L.P.

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES (texto de catálogo)

Del 6 al 30 de Junio de 1997

La cátedra de Grabado y Arte Impreso es un espacio de conservación, transmisión y de innovación conceptual, técnica y práctica. Lo que queremos significar con esto último es que el discurso que se produce entre alumno-profesor sea justamente un “discurso agujereado”, esto es sometido a reformulación permanente, a crítica constante no solo por el que escucha, por el alumno. Es necesario que se produzca cierto demenzamiento, ese saber, ese discurso para reinterpretar.

El lenguaje de los impresos está hecho de imágenes visuales universales que nos ayuda entender todo lo relacionado con el arte y a conocer toda una serie de signos con los que podemos comunicarnos visualmente. (J.A.L.M. Buenos Aires 6/6/1997)

Discurso inaugural Julio Muñeza La Plata Julio 1997-Museo Provincial

A partir

1997 DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA – CÁTEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO UNLP - Texto realizado para la investigación. Tema: “Abordaje Interdisciplinario de la Producción Artística en función de la Crisis Generada por los fenómenos de Serialidad e Hiperrealidad”.

Un viaje. Entradas, salidas... Nacer, abrir los ojos y comenzar a mirar..., a mirar sintiendo y a sentir mirando. Mirar aquel espacio tan extenso, tan vacío, aquel espacio que envuelve y suda silencio... mirar la llanura; sentir el espacio e intentar comprenderlo para volver a crearlo, para volver a nacer una vez más.

Chovet. Esa llanura que hace posible que el cuerpo tome contacto con la soledad misma, con esa soledad que se pega, que se abrocha para no desprenderse.

Una muerte; una muerte que provoca una salida pero también una entrada, una segunda entrada en otro pueblo: Alberdi.

Buenos Aires. Morir para volver a nacer. Dejar atrás la llanura para formar parte de un nuevo espacio, de un espacio que asombra, que deslumbra..., de un espacio donde el silencio se convierte en ruido, donde la horizontalidad se transforma en verticalidad...

Edificios. Publicidad, talleres, escuelas de Bellas Artes... la pintura...

Ayer la Academia, el grabado, la multiplicidad. Hoy, la Facultad de Bellas Artes de La Plata.

Proyectos e investigaciones. Nuevos discursos, nuevos lenguajes... Impresos. Rupturas, troqueles y agujeros. Reciclados, cocidos, collages. Matrices efímeras y simuladas.

Fragmentos... Todo pareciera intentar subvertir un orden, modificarlo, transformarlo, recrearlo, re-interpretarlo.

Morir para volver a nacer, morir mirando para nacer mirando de otro modo. Un viaje.

Entradas, salidas... Nacer, abrir los ojos y comenzar a mirar...

(J.A.L.M. Buenos Aires 1997)

1997 DISCURSO INAUGURAL DEL CURSO DE POST GRADO.

Tema: “Grabado y Arte Impreso, implicancias Conceptuales y Pedagógicas”.

Buenas tardes; nuevamente todos juntos. Hoy la Cátedra de Grabado y Arte Impreso frente a una nueva propuesta como es la transferir a ustedes el proyecto de investigación sobre las implicancias conceptuales y pedagógicas de la Cátedra en un seminario de post grado. Esta Cátedra con trayectorias reconocidas en la profesión desarrolló una propuesta pedagógica que fomentó la creatividad, la identidad, y la libertad del alumno en un marco de ruptura respecto de las técnicas tradicionales del grabado, lo cual dio lugar al cambio de nombre de la “Cátedra de Grabado” al de “Grabado y Arte Impreso” que genera una apertura de la mirada, del lenguaje, la estética y la técnica y por lo tanto, en la creación y la enseñanza.

El proyecto de investigación, apoyado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, compromete al equipo no sólo en la indagación de su objetivo sino también en su quehacer artístico y docente, en una suerte de movimiento reflexivo sobre si mismo.

Las diferentes concepciones que tienen sus integrantes hacen que el trabajo del equipo contenga distintas miradas, la misma cualidad que se busca gestar y proteger en el taller.

Originalidad – lo mismo, sin ser iguales.

Repetición, como lo mismo, sin ser igual. Desmultiplicación.

El gran discurso del hombre ha sido agujereado, esto es sometido a reformulación permanente, a crítica constante no sólo por el que enseña sino también por el que escucha, por el alumno. Fue y es necesario que se produzca cierto desmenuzamiento, la posibilidad de deshilar ese saber, ese discurso para reinterpretarlo.

Hoy profesores y alumnos, todos juntos, en este proceso de cambio somos los actores centrales, que estamos haciendo y concretando los cambios e innovaciones necesarios. Las Artes Impresas de este periodo finisecular materializado, de alguna manera, una propuesta afirmativa de los medios masivos de comunicación y de una sociedad de consumo abierta a los interrogantes del mundo y a su relación con la realidad. El mundo de la tecnología y la informática han cambiado nuestras percepciones y han establecido nuevas maneras o sistemas de comunicación. Tenemos hoy otra experiencia del tiempo, de la historia; otras estructuras y contenidos que tienden a la comunicación social. La imagen fragmentaria e impresa nos da una nueva visión del mundo, nos transmite una mirada reciclada, irónica, desdramatizada y plural.

¿Necesidad de nuevos discursos atravesados transversalmente por varios lenguajes?

¿Estamos asistiendo a una verdadera revolución cultural además de tecnológica?

LA ERA DE LA HIPERREALIDAD.

Ya no nos basta con los esqueletos de las cosas y queremos la ilusión de su carne, aunque su carne sea a la postre tan falsa como la de las hiperrealistas figuras de cera que se exhiben en los fantasmales museos.

El Arte, la Ciencia y la Tecnología van juntas, tienen rumbos convergentes y simétricos. Hoy es necesario, quizás, casi imprescindible, conectar, integrar nuevamente estos tres saberes ya que vivimos insertos en el mundo de la pantalla, en el mundo donde estamos siendo permanentemente influenciados por los medios de adoctrinamiento de masas o de comunicación.

La función del lenguaje impreso es la de crear, la de producir sentido, circunstancias únicas, especiales. El Arte deconstruye la dimensión única y tiene una función social y política porque instauro y hace posible nuevas realidades, nuevas perspectivas, nuevos mundos.

Porque el arte de las imágenes impresas ayuda a concebir nuevas cosmovisiones u órdenes distintos.

Este lugar central que posee nuevas formas discursivas impresas, hace que todos nosotros debamos reflexionar sobre la imperiosa necesidad de continuar actualizando la enseñanza del Arte Impreso, evitando nuestra frustración y la de los jóvenes egresados, al quedar ellos fuera de los circuitos y discursos de las técnicas de producción de imágenes de nuestra contemporaneidad. Hoy podemos afirmar que el Arte Impreso, como grandes escrituras planas y/o corpóreas, tratan sobre el corte y no sobre la continuidad.

Las imágenes impresas constituyen un viaje con entradas y salidas, un trayecto que recorre caminos exteriores e interiores, constituyendo un paisaje inacabado. (¿Habré apostado todo al sin sentido?)

(¿Será que la diversidad de los sin sentido basta para dar cuenta del universo todo?)

¿Será una nueva lengua, una lengua extrajera en cierta medida? ¿Será un asunto del devenir, siempre inacabado, siempre en curso? ¿Es un proceso? ¿Un paso de la vida que atraviesa todo lo vivible y lo vivido?

Creo que en las Lenguas Gráficas, no hay líneas rectas, ni en las cosas, ni en el lenguaje, que van reinventado sin cesar, trazando un sin fin de caminos, unos cortos, otros más largos, pero se cruzan, se separan, o se aproximan. Por último: es un viaje con entradas y salidas. (J.A.L.M.)

29 de setiembre de 1997

Discurso de cierre del Curso de Postgrado.

Buenas tardes. Hace apenas unos días les di la bienvenida. Hoy una especie de despedida, de hasta pronto...

Después de largos viajes con entradas y salidas, en caminos con multiplicidad de recorridos, muchas veces entrecruzados, de nuestra dos veces milenaria Cultura Occidental y Cristiana, observando antiguas imágenes impresas, palimpsestos y libros de horas, minuciosamente dibujados e iluminados a mano por artesanos, hasta las formas deconstruidas de las evidencias recicladas, de nuestra contemporaneidad..., desde el siglo XIV al siglo XX, desde lo manual a lo postindustrial, y desde lo blanco y negro, a la digitalización de la imagen y el sonido de la era de hiperrealidad, de la realidad virtual..., con antiguos y nuevos discursos, con nuevos lenguajes impresos, se continúa reconstruyendo la inquietante y eterna búsqueda de las imágenes de los mundos que los hombres en distintos momentos y organizaciones simbólicas, con sus culturas, van tratando de reinterpretar y anunciar en los espacios y sociedades humanas, muriendo para volver a nacer mirando de otro modo. Siglos y siglos repitiéndose en viajes con entradas y salidas, en trayectos y devenires llenos de rodeos y encrucijadas en nuevos y liberados territorios y conquistados continentes con paisajes y líneas hacia el vacío de un horizonte sin horizontes que se desmultipliquen...

Las Arte Impresas de este fin de milenio, veloz y sobreexcitado, pueden configurarse como de creatividad y libertad, proponiendo su experiencia de oscilación, ambigüedad y desarraigo, como constitutivo del arte impreso del siglo XX que ya se olvida y borra en la memoria de la historia.

A los seminaristas nuevamente gracias y a la Cátedra mi agradecimiento por los esfuerzos realizados en el intento de hacerles llegar la información de lo realizado durante 1995 – 1996, transfiriendo a ustedes el Proyecto de Investigación sobre las implicancias conceptuales y pedagógicas de este Seminario de Postgrado. (J.A.L.M.).

23 de Octubre al 2 de Noviembre de 1998 – La Plata

Cátedra de Grabado y Arte Impreso - UNLP

Discurso inaugural de la muestra en el Museo de Bellas Artes Bonaerense

La Plata, 23 de octubre de 1998

A LA SEÑORA DIRECTORA Lic. María Celia Gras

Al señor Decano de la Facultad de Bellas Artes Lic. Raúl Moneta

Señores Profesores

Alumnos

Esta es la quinta muestra de la Cátedra en el Museo Provincial de Bellas Artes. Aquí se exponen nuevamente obras impresas de docentes y auxiliares alumnos para dar cuenta de nuestra reflexión y acción. Quisiera decir algunas palabras que me ha motivado la muestra.

Tijeretazos, cortes. Cuerpos quebrados, fracturados, fraccionados. La totalidad se torna, hoy, fragmento. El mundo estalla en pedazos de tamaños diversos, en pedazos que a la vez que se distancian, que se rechazan, que se alejan, también se atraen de un modo casi mágico...

Las partes parecieran necesitar volver a unirse; irrumpe en ellas de pronto un deseo de pasado. Pero el regreso al origen no es ya posible; sólo es permitida la superposición, el pegado, el cosido. Nunca la totalidad anterior. El pasado/cuerpo ha sido atravesado por la novedad y es en esta acción de "atravesar" donde comienza a surgir un juego de miradas... (J.A.L.M.)

1999 – OBJETOS, CÁTEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO – UNLP –MUSEO DE BELLAR ARTES BONAERENSE – LA PLATA

26 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE – (Muestra con invitación de participación de otras Cátedras de la Facultad)

Universidad Nacional de La Plata

26 de octubre de 1999

Autoridades, profesores, alumnos:

Quiero comenzar con una palabra. Esa palabra es "Tejido". El "tejido" provoca; la palabra provoca; el lenguaje provoca. Hace estallar en pedazos la idea de compartimiento, la idea de caja cerrada, el "hilo". Acercar los hilos, permitir que jueguen, que se crucen, que se entrelacen, que se pierdan formando, constituyendo un "tejido". Acercar los hilos; incitar a la mezcla. Apostar al "nudo". El tejido: esa es nuestra propuesta. La necesidad de pensar en una realidad en que el fragmento no resiste; en una realidad que grita (y que a través de ese grito, exige) que no permanezcamos en el uno. Superar el hilo; alcanzar la red; el tejido. Superar la disciplina, pensar en términos de ínter disciplina. Y ese "tejido" (la ínter disciplina en la que creemos) provoca. Pero no nos contentemos con mirar simplemente qué produce esta provocación; no leamos el "producto". Sigamos generando la red, sigamos haciendo posible "la araña", el tejido.

(J.A.L.M.)

11 DE AGOSTO DE 2000 – 1º Congreso Provincial de Educación Estética – Mar del Plata.

Yo soy Julio Muñeza, artista grabador.

Recuerdo que hace algún tiempo leí una frase de Walter Benjamín, una frase que me impactó, que me sorprendió profundamente... Tal vez la sorpresa se genera cuando entre "el Otro", cuando entre las palabras del otro y el uno mismo, se instaura misteriosamente esa

relación especular, tan deseada; cuando nos encontramos y vemos en el otro a nosotros mismos. Es, de alguna manera la realización de esa idea de Sartre de que el ser no se sabe a si mismo y por ello necesita del otro, de los otros para hallarse y conocerse.

La frase de Benjamín decía algo así: No orientarse en una ciudad es de poco interés. Pero perderse en una ciudad, como puede uno perderse en el bosque requiere práctica... Aprendí este arte ya avanzada mi vida: realice los sueños cuyas primeras huellas fueron los laberintos en los secantes de mis libros de ejercicios perderse, extraviarse. Aprender a viajar por una ciudad. Conocerla y conocernos. Iniciar un viaje a través de la escritura, producir laberintos en las páginas aún no profanadas, en páginas vírgenes, intactas. Si la letra es grafía, si la acción de escribir implica sino la actitud de graficar; si la escritura es dibujo, esta frase memorable de Benjamín también puede expresarse del arte del que estamos hablando: Las artes visuales.

Dibujar, constituyendo un camino, que devenga paisaje.

Es sobre la idea o concepto de "camino" acerca del quiero o intento reflexionar, sobre la huella, el rastro que se hace camino, que se transforma en paisaje propio, que produce o fecunda un íntimo. La escuela (los directores, docentes a cargo de los cursos, profesores de materias especiales) tenemos que comenzar a generar formas diferentes, sin estereotipos o ideas desvalorizantes, sin preconceptos; tenemos que trabajar en ínter disciplina, en equipo, intentando que el alumno halle en el arte, un camino hacia la libertad, la expresión de su propia individualidad e identidad y la creatividad.

Es necesario que la Escuela se actualice; que los docentes del área de plástica permitan que el alumno experimente con otras herramientas y/o soportes. Puesto que el arte es epocal, y porque se genera y convive con un determinado período histórico, socio económico y cultural, deberíamos vincular el mundo del arte al mundo de las nuevas tecnologías, sistemas electro gráficos, informáticos y digitales.

Por otra parte, creo que resulta fundamental que intentemos producir un acercamiento entre arte y vida. Podrían realizarse convenios con instituciones, hospitales, podrían hacerse murales en las mismas escuelas, clases con demostraciones públicas, concursos permanentes. Todo esto para hacer posible una participación del receptor. El receptor, por ser lector de mundo de las imágenes estructurando como un lenguaje, debe comenzar a concebirse como una parte activa y no meramente contemplativa.

Quisiera terminar recuperando la idea, el concepto con el que di inicio a mi exposición: me refiero a la idea de camino, de huella, de rastro. Camino que linda, que "acepte" el sin borde en un camino que entreteja y mezcle, que se des-haga en el borde, en un camino desbordado. Les dejo y me dejo la posibilidad de elegir un camino sin bordes, un camino que se confunda y sea paisaje.

Muchas Gracias. 11 de Agosto de 2000 (J.A.L.M.)

JULIO LEONELO MUÑEZA

TITULAR DE LA CÁTEDRA DE GRABADO Y ARTE IMPRESO U.N.L.P.

Hallar palabras. Encontrar la forma de decir, intentar un modo. Escuchar el silencio, el eco que retorna. Llorar.

Nombre. Mi Nombre. Tu Nombre, Nuestro Nombre. Sus Nombres. Cuerpos que el acto violento de desnombrar, descorporizó. Desnombre que provocó la fragilidad, la interrupción salvaje del siendo; del ser que era, eras, éramos, eran.

Nos desoyeron, aunque todavía creemos oír;

Nos desmiraron, aunque todavía creemos mirarnos;

Nos dispensaron, aunque todavía creemos que pensamos;

Nos destruyeron porque generaron la fragilidad del nombre.

J.A.L. MUÑEZA. 2000

Texto catálogo Muestra consejo Superior de la UNLP . La Plata 9/10/2000

A 16 años de haberse conformado la Cátedra de Grabado y Arte Impreso ha estado en un proceso de permanente reflexión sobre su quehacer como lugar de formación; y sobre las particularidades, límites y reglas que le han dado las características a nuestra disciplina. Esa partir de los años 60 que las producciones visuales comienzan a trabajar sobre las habilidades de tal o cual artista, o el virtuosismo en alguna técnica. Es así que se consolidaron como formas pertinentes para performances artísticas los procedimientos fotográficos y graficas indiciales. Se expandieron y se borraron al mismo tiempo los límites y reglas de producción de los tipos discursivos hasta entonces pertenecientes a las artes visuales. Nuevos géneros y medios se incorporaron, impactando sobre la concepción de arte, obra de arte y artista. Las imágenes impresas se instalaron en casi todos los aspectos de la vida, en revistas, libros artísticos, técnicos, CD, TV, videojuegos, el periodismo, la política, la ciencia etc. Tal es así que si bien no se puede afirmar que vivimos en la cultura de la imagen, si se puede sostener que la cultura de la imagen, si se puede sostener que es la cultura de la imagen múltiple impresa.

La Cátedra como lugar de creación e investigación artística, sensible a estos cambios, amplía su campo de desempeño con referencia al grupo de tecnologías que la componía e incorpora los procedimientos poéticos de fines del S XX. Una producción artística, que no abandona la tradición respetable y valiosa del grabado, pero sí la reformula a la luz de los mecanismos de la producción y circulación de la obra artística contemporánea. Un espacio que permite una reflexión teórica y una práctica que se amplían hacia los mecanismos configuradores de sentido de las producciones estéticas contemporáneas.

Cátedra de Grabado y Arte Impreso, Facultad de Bellas Artes UNLP.

Texto Catálogo de la Muestra Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, Quilmes 8/9/2000

El actual marco en las artes visuales y audiovisuales generado por la convivencia de soportes y materiales tradicionales y no tradicionales, sumado a, los aportes de las disciplinas centradas en la producción y reflexión sobre la obra artística, requiere la construcción de una metodología para la enseñanza que contemple la singularidad discursiva reiteradamente omitida en la formación artística.

La formalización de la enseñanza de las artes desde las primeras academias hasta las instituciones actuales, han transitado en su historia por distintos momentos, estableciendo para el campo de la producción visual y audio visual, el fuerte privilegio de diferentes tendencias pedagógicas centradas en la temática la técnica, la mimesis los aspectos constitutivos de la imagen, y la innovación tecnológica entre ambas. Es a partir de los aportes de distintas disciplinas vinculadas al estudio de la imagen, que nos proponemos, la formulación de herramientas metodológicas para la identificación y estímulo de la singularidad discursiva del estudiante, reconociendo sus mecanismos de producción de sentido. *Cátedra de Grabado y Arte Impreso, Facultad de Bellas Artes UNLP.*

Cátedra de Grabado y Arte Impreso, Facultad de Bellas Artes UNLP.

Autoridades del Centro Cultural Islas Malvinas

Autoridades de la Facultad de Bellas Artes U.N.L.p.

Señores Profesores- Señores Alumnos

“¿Por qué nos hemos quedado ciegos? No lo sé, quizá un día lleguemos a saber la razón.

¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos,

creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven” (...) “Estamos ciegos porque estamos muertos o (...) estamos muertos porque estamos ciegos.2

Tal vez, sea cierto, como dice Saramago, que estos tiempos son tiempos de ceguera. Ceguera que se afirma dolorosamente en cada palabra, en cada acto, en cada pensamiento. ¿Estamos ciegos porque estamos muertos? ¿Muertos para el otro, para los otros, para esos pequeños grandes otros? ¿Estamos ciegos porque nos matan, por que nos quitan esa dulce felicidad del siendo? ¡O será que, porque estamos muertos estamos ciegos? Esa cruel ceguera que nos conforma y constituye. Esa ceguera leve, leve pero ocultamente cortante y filosa que cuando se anima a nombrarse se murmura por lo bajo, despacio, casi en silencio. Cómplices de ese murmullo. De esa triste ceguera que des-oye, que des-lengua, que des nombra. Cómplices de esa ceguera viciosa que se va empoderando. Empoderamiento: el lenguaje lo ha dicho después; termina siendo casi un efecto, una posterioridad.

Muchas veces, en todos estos años, pensé y aún sigo pensando si es posible desafiar, contener, resistir a esta ceguera. Si el muro puede existir como muro o si es solo una lejana idea, una trampa que nos traiciona puesto que siempre se piensa en el tiempo del futuro. Muchas veces en todos estos años, pensé en esa desafortunada frase de Adorno. Esa frase que se preguntaba por las reales posibilidades de escribir, de hacer arte después de Auschwitz, ese gigantesco acto de desnombrar que signó el siglo XX. Ese terrible acto de des-corporizar al otro que quebró el siglo pasado a la mitad, pero que, sin embargo, se transformó en rutina, en algo cotidiano. ¿Es posible escribir, hacer arte después de una masacre como esa, después de masacres como las que siguieron? La respuesta, tal vez, no sea sino una de esas tantas preguntas por el sentido. El sentido del Arte. Tal vez, la esperanza de muchos de nosotros, de muchos artistas, sea tan solo la de seguir construyendo ese muro para enceguecer esa ceguera, para crear pequeños modos de desafiarla, de des-oir la. Para invertir el movimiento: para que el desnombrar no sea hacia el otro sino hacia la ceguera. Para eso y por eso el arte: por urgencia heterobiográfica.

J.A.L. Muñeza- La Plata, octubre 20 de 2003.

Texto del catálogo de la muestra Imágenes Inestables I Centro Cultural Islas Malvinas 20/10 al 3/11/2003.

La invención de la fotografía ha modificado profundamente las relaciones que mantiene el hombre con el mundo de los signos, por lo tanto con la realidad. La grabación química o física de las señales visibles, inmóviles, se identifican cada día más con la información como tal. Podemos alegrarnos de ello o lamentarlo, no podemos ignorarlo.....

.....No ser más que una imagen (y sobre todo una imagen grabada mecánica) nos parece el colmo de la superficialidad, ya que la profundidad es, por lo que dicen una cualidad intrínseca del sentido. Por lo tanto, no nos extrañemos al descubrir que la entrada de la fotografía en los arcanos del arte haya agrietado la perfecta estructura del pensamiento estético. *Schaeffer, Jean María; La imagen Precaria.*

La Plata 14 de Mayo de 2004.

A LAS AUTORIDADES DEL MUSEO DE BELLAS ARTES BONAERENSE.

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES UNLP.

SEÑORES PROFESORES.

SEÑORES ALUMNOS.

En estas obras...

En estos fragmentos de una realidad diversa, donde cada uno de nosotros capturamos un punto y nos transferimos a otro, formando una arborescencia, un rizoma heterogéneo, a fin de "atrapar el pensamiento en su inmediatez" ...se encuentra reflejado el propósito que propone esta cátedra, que podría traducirse en una nueva manera de apropiarse del inconsciente singular y así procesar imágenes, para que juntas construyan un hipertexto, desde las líneas y las mesetas, que devienen en esta arborescencia final.

Es esta pues, una nueva manera, un nuevo modo de presentarnos, en esta nueva muestra, que no tiene un comienzo puntual, por que viene de otras muchas muestras que se fueron sucediendo y donde la Cátedra presenta HOY, estas reveladoras miradas de algo diferente, estas nuevas imágenes indiciales impresas, que desde la metonímica transformación fotográfica, se produce la natalidad, es decir el nacimiento de algo nuevo, un indicio, un comienzo, una nueva manera de decir, de mostrar y de mostrarse, donde ya no somos nosotros mismos...los de antes, sino que somos una mutación....atravesada por el tiempo....

J.A.L.Muñeza 2004