

VI COLOQUIO PERFIL ORIGINAL

Alejandro Jaramillo Ramírez

7mo SEMESTRE

DISEÑO PROYECTO FINAL

2021-2

Nombre del proyecto

El nombre surcando esquinas, es inspirado, de los surcos que crean las gubias y otros elementos utilizados en las técnicas tradicionales del grabado, para crear surcos en diferentes superficies y sustratos como la madera y placas metálicas, mientras que la palabra esquinas, hace referencia sutil a la ubicación de los talleres de grabados, en Envigado, específicamente el edificio taller de artistas, (donde se centra la investigación, del proyecto) el cual esta en una esquina. Además de que cada lugar, espacio y sobre todo las esquinas tiene una historia detrás, una raíz que lleva a un origen, que recopila anécdotas y vivencias, de esta manera se hace símil con la historia del grabado artístico.

Me muevo entre esquinas urbanas y surcos internos, pensamientos y sentimientos son el motor, para imprimir lo que quiero lograr, en la realidad. Cada lugar tiene una historia que contar, sentado en la esquina de un bar, puedes visualizar los pasos del tiempo y el cambio que lleva con él. Es de esperar y analizar el entorno, una historia tiene por contar.

Racional

Este proyecto es de carácter cultural y tiene como objetivo fundamental el esparcimiento del arte y dar a conocer especialmente las técnicas análogas y el grabado al público que de alguna manera sienta atracción e interés natural por las artes y las maneras de crear grafía e ilustración.

El proyecto se centra en contar el pasado y la historia del taller artistas, su antes, durante y después, contar la esencia escondida que alberga este lugar, para podernos adentrar en el origen y sus raíces, que brindan otra mirada y maneras de sentir y conectarse con los lugares, tanto por su pasado que es la base fundamental del presente y del aquí y ahora. Como el interés que despierta el descubrir remotos orígenes. A su vez se contará la vida y obra del maestro grabador, del taller de grabado en Envigado, dando la posibilidad de sumar un recorrido anecdótico e historiador de las técnicas de grabado utilizados por estos maestros y maestras. De esta manera mostrar al público, las múltiples por no decir infinitas posibilidades que ofrece esta técnica artística. Que lleva acompañando desde tiempos remotos los procesos de comunicación y expresión de la sociedad, generando conexiones profundas y con sentido entre personas.

Manifiesto

Este proyecto surge de mi interés y gusto personal, por esta técnica artística, que la descubrí en el año 2017, al introducirme en este mundo, descubrí nuevas posibilidades de generar un lenguaje personal y potente, de lo que quiero expresar de mi interior al exterior. Entrando en esta atmósfera de tinta, rodillos, prensa y matriz, entendí y viví todo el proceso y experimentación que un artista, suele llevar a cabo. Desde la elección correcta del papel y su gramaje, la presión correcta que debe llevar la prensa, para que la impresión quede impecable ante la visión de un espectador. Mientras se avanza se descubre que debes tener todos los cinco sentidos despiertos y en equilibrio perfecto, especialmente el del tacto, el cual, con técnicas análogas, donde el sentir de las manos se vuelve indispensable para lograr plasmar ideas interiores en impresiones exteriores que conectan con tu alrededor.

Surcando esquinas, proyecto con recuerdos y memorias de la historia del grabado artístico. Traer fragmentos del pasado que siempre es sabio, ya que conlleva una enseñanza lejana que perdura en el tiempo y llega al presente. Es vital en momentos actuales donde la prisa marca la vista, tomar espacios donde los sentidos se desarrollan y generan un equilibrio en cada factor y ámbito personal, individual que luego se vuelve colectivo y social. Personas con dichos sentidos despiertos crean un mayor estado de conciencia y alerta con su entorno, de esta manera tomar acciones positivas que impacten satisfactoriamente tanto su interior como exterior.

El tono de nuestra marca surcando esquinas, es de tacto personal, siempre en busca del respeto y entendimiento de cada persona, comprender su proceso de vida y manera de mirar su entorno. Saber que siempre hay algo que ofrecer para aportar de manera positiva y en forma de enseñanza a la conciencia de cada individuo. Surcando esquinas tiene sus orígenes en el pasado sin embargo su sede es en el presente, por lo tanto, nos basamos en el conocimiento dejado por antiguos maestros y le sacamos provecho a esto, para seguir difundiendo el saber y crear nuevas dinámicas de expresión, que nos aporten a todos como sociedad que somos.

Contexto

La investigación se centra en Envigado, más específicamente en el taller de artistas, sector iglesia de San José, este edificio es creado por Federico Ortegón arquitecto y artista visual, el cual quiso que cada apartamento o local este ocupado por un artista o afines a la grafía, diseño y toda expresión humana. Dentro de este lugar se encuentra el taller agua tinta, donde dos maestros y artistas plásticos Hernando Guerrero y Viviana Pesce se dedican a enseñar la técnica de grabado, a su vez se dictan cursos afines al arte y diseño, como fotografía, dibujo y entre otros.

Es de destacar también que en los alrededores de este edificio, se encuentra otros talleres de grabado dentro de lo que se denomina circuito de talleres abiertos de Envigado.

La divulgación y esparcimiento social y cultural es la esencia vital, el promover esta técnica ancestral, y los procesos creativos y de experimentación que esta brinda para generar constancia y disciplina, que se traduce en un buen hábito de vida y herramienta de desarrollo personal para interactuar con los cinco sentidos del cuerpo de manera armoniosa. El público objetivo son personas de entre 18 y 35 años. Sensibles con el entorno que les rodea, siempre están en busca de experimentar nuevas vivencias. Apasionados por la grafía, el arte en todas sus propuestas y manifestaciones. Nivel de estrato socioeconómico medio a alto. (3,4,5).

surcando esquinas

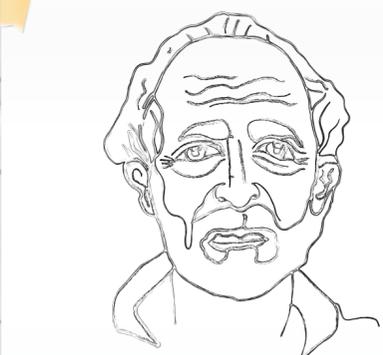
Es un proyecto que surge debido a mi interés personal por esta técnica artística. Me interesa a dar a conocer y mostrar este mundo, expresivo y creativo que parece no tener límites al momento de explorarlo.

Un proyecto con una mirada de divulgación y esparcimiento cultural y recreativo. Se busca, acercar los sentidos especialmente el del tacto, ya que en un mundo cada vez más digital, se empieza a perder la conexión con los sustratos, el papel, trazos expresivos y momentos de conexión con lo tangible, material y análogo.

Es una técnica de impresión o arte que supone un trabajo previo sobre una superficie a la que luego se la cubre con tinta y de la cual se obtiene, por prensado, diferentes copias de un mismo modelo.

Varios expertos coinciden de que sus orígenes son en la China, sin embargo, es difícil saberlo a ciencia cierta y deja un velo de misterio entorno de su origen.

Esta palabra "misterio" se repite entorno a todo el proceso del grabado, ya que en la mayoría de sus técnicas no se sabe al cien por ciento como va a quedar la obra, grafía o ilustración, hasta que se pasa por la presa y se imprime la tinta sobre el papel, revelando lo oculto.

Hernando Guerrero

Viviana Pesce

La pareja de maestros y artistas, son los fundadores del taller Agua tinta, el cual se creó en el año 2015, con la intención de enseñar los procedimientos básicos del grabado, en metal, los aguafuertes, punta secas, barnices blandos y en relieve con linóleo.

Hernando es egresado de la Universidad de Antioquia y dedicó su vida a enseñar y transmitir todos sus conocimientos en esta misma universidad. Se especializó en grabado en Italia.

Viviana es artista plástica, estudió artes en Chile y en Italia conoció a Hernando, luego decidieron volver a Colombia y enseñar lo aprendido.

El corazón es la brújula

El corazón es la brújula de la pasión. Nos permite encontrar lo que nos mueve y motiva día a día. Él tiene la razón y sin ningún tipo de equivocación, apunta al destino correcto, con mérito se gana el respeto, por sus grandes aciertos, que con gratos sentimientos, confirman el origen de llegada, meta alcanzada, sonrisa dibujada.

Ubicación

El edificio taller de artistas es creado por el arquitecto Federico Ortegón. Está ubicado en Envigado, muy cerca de la iglesia San José, dentro del circuito de talleres abiertos.

Un ambiente muy propio de Envigado, lo rodea, tiendas de barrio, panaderías, droguerías y barberías son sus vecinos. Atmósfera de pueblo Antioqueño.

Objetivo del proyecto

Los objetivos que se quieren lograr con este proyecto, son acercar al público en general que no está familiarizado con la técnica artística de grabado. Mostrar las múltiples posibilidades que brinda esta técnica artística. Conectar a las personas con la parte análoga, y el sentido del tacto. Generar un hobby sano y de disciplina a través del proceso creativo, que genera el crear una obra, ilustración o composición gráfica elaborada con la técnica del grabado. Dar a conocer que se puede generar una obra utilizando medios digitales y análogos con la involucración de la técnica de grabado y de esta manera generar el “equilibrio”, esa palabra clave para cualquier aspecto de la vida del ser humano. Mostrar las personas detrás de sus obras, a los artistas grabadores de Envigado.

Palabras claves

Surcos

Caminos y recorridos que empiezan en el interior pasan por todo nuestro cuerpo, se convierten en venas y conductos de sentimientos intensos, buscan salir al exterior para plasmar con los cinco sentidos para no quedarse en el olvido, ya estando afuera dependiendo del entorno si es urbano, se convierten en grietas, que penetran el concreto guardando recuerdos, de ser el campo se vuelven raíces, que guardan nutrientes transportando aromas que evocan recuerdos y momentos sutiles.

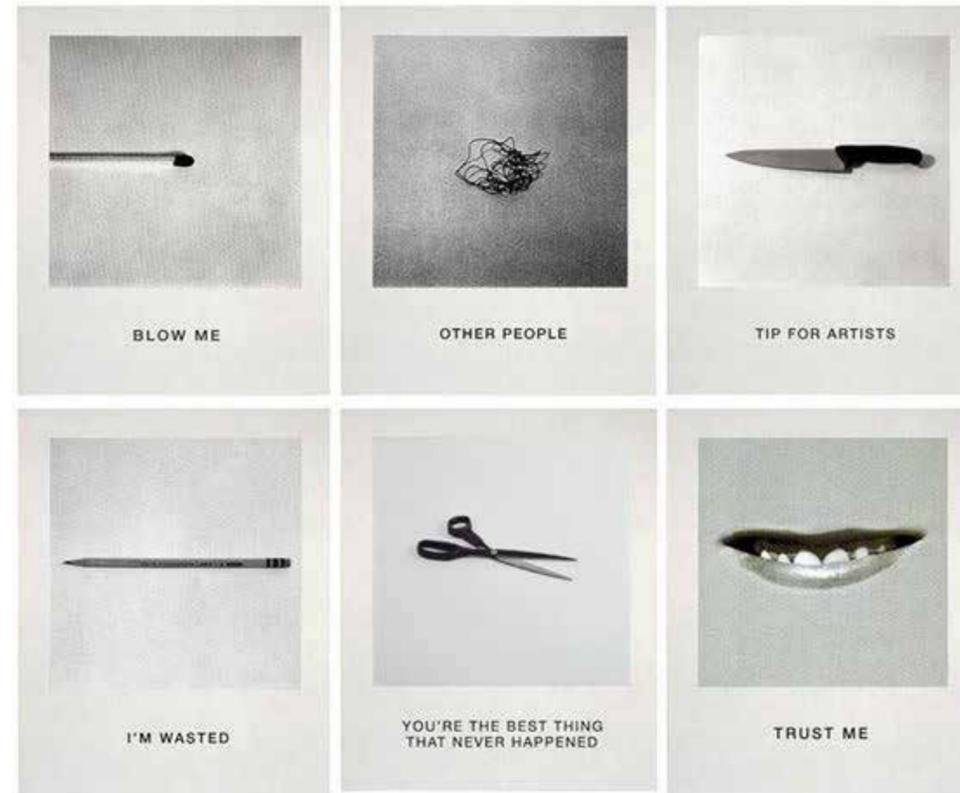
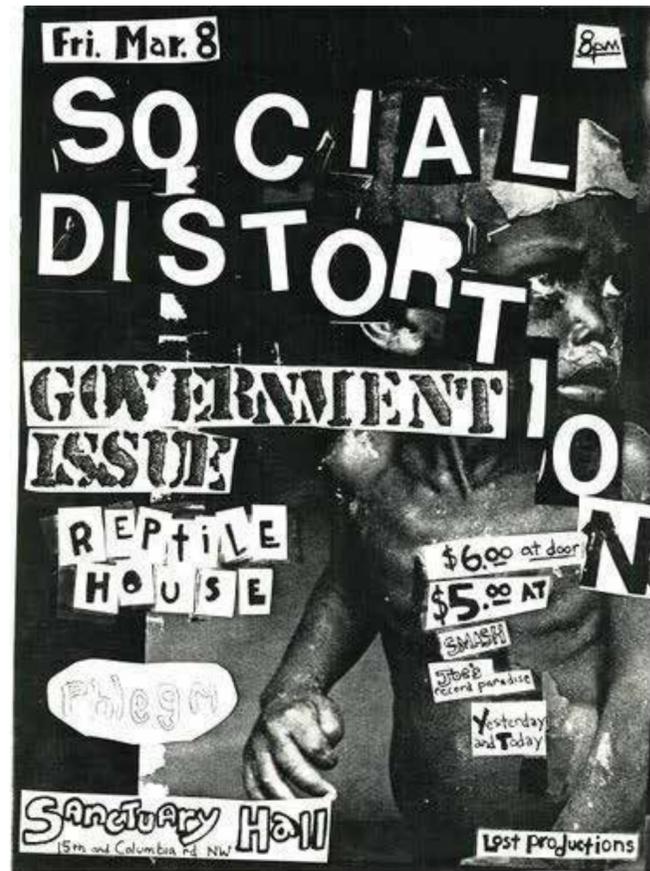
Esquina

Ambiente ubicado en cualquier espacio acogedor y tranquilo. Que transmita calma e invite a descansar, reflexionar y aprender. Para ser una verdadera “esquina” debe contar con naturaleza a su alrededor, gente amable y sobre todo dejar huella en el entorno que la rodea.

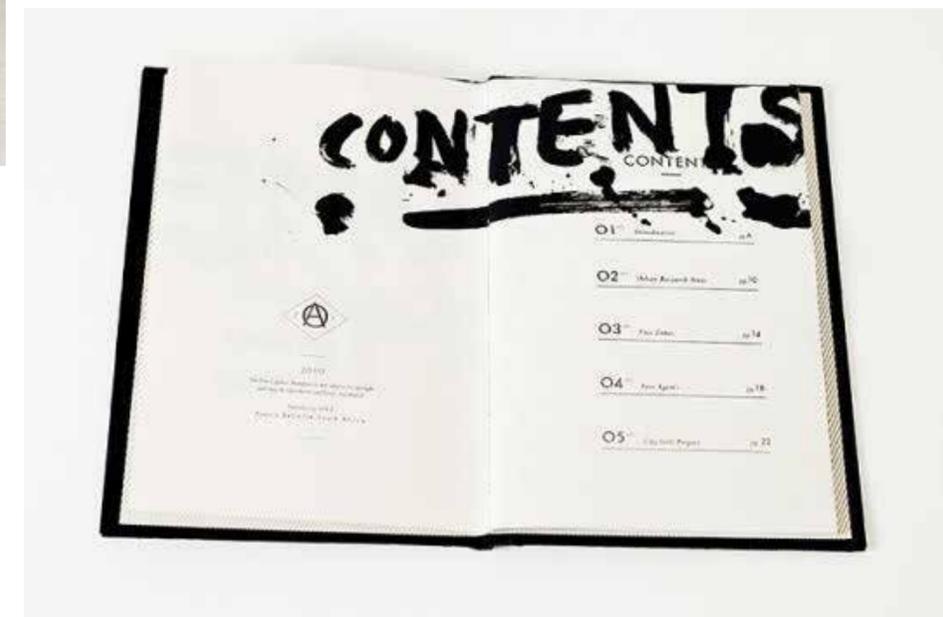
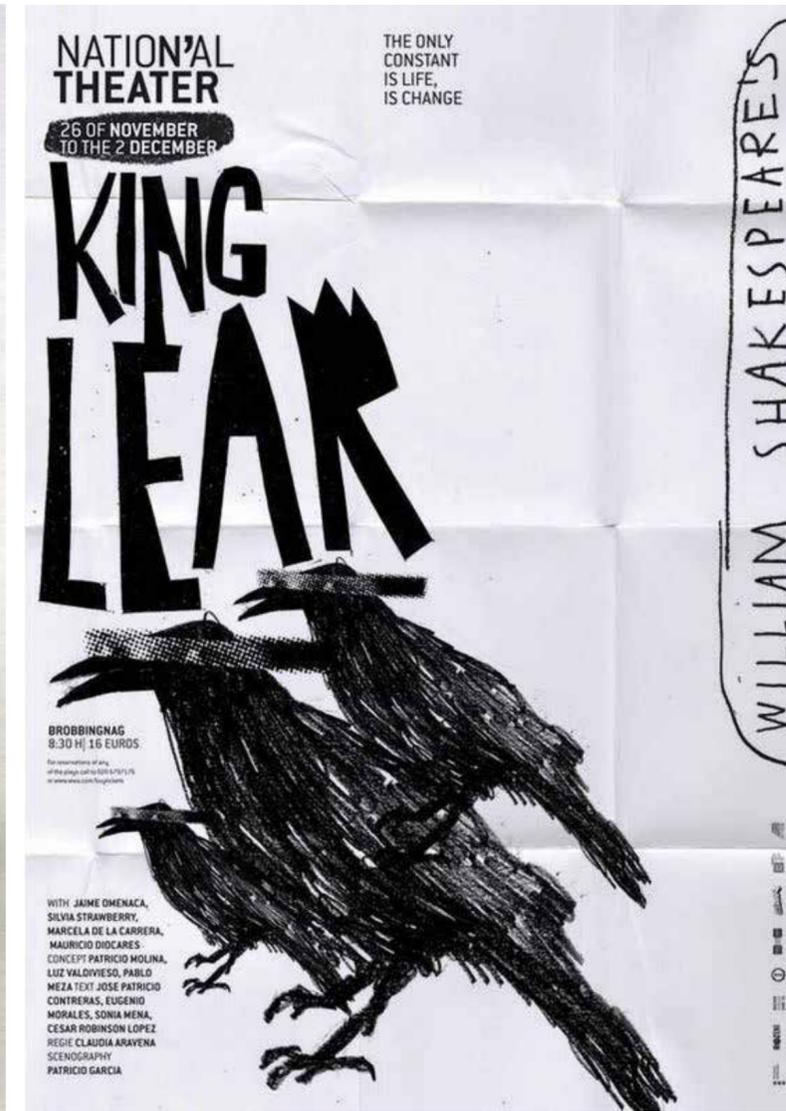
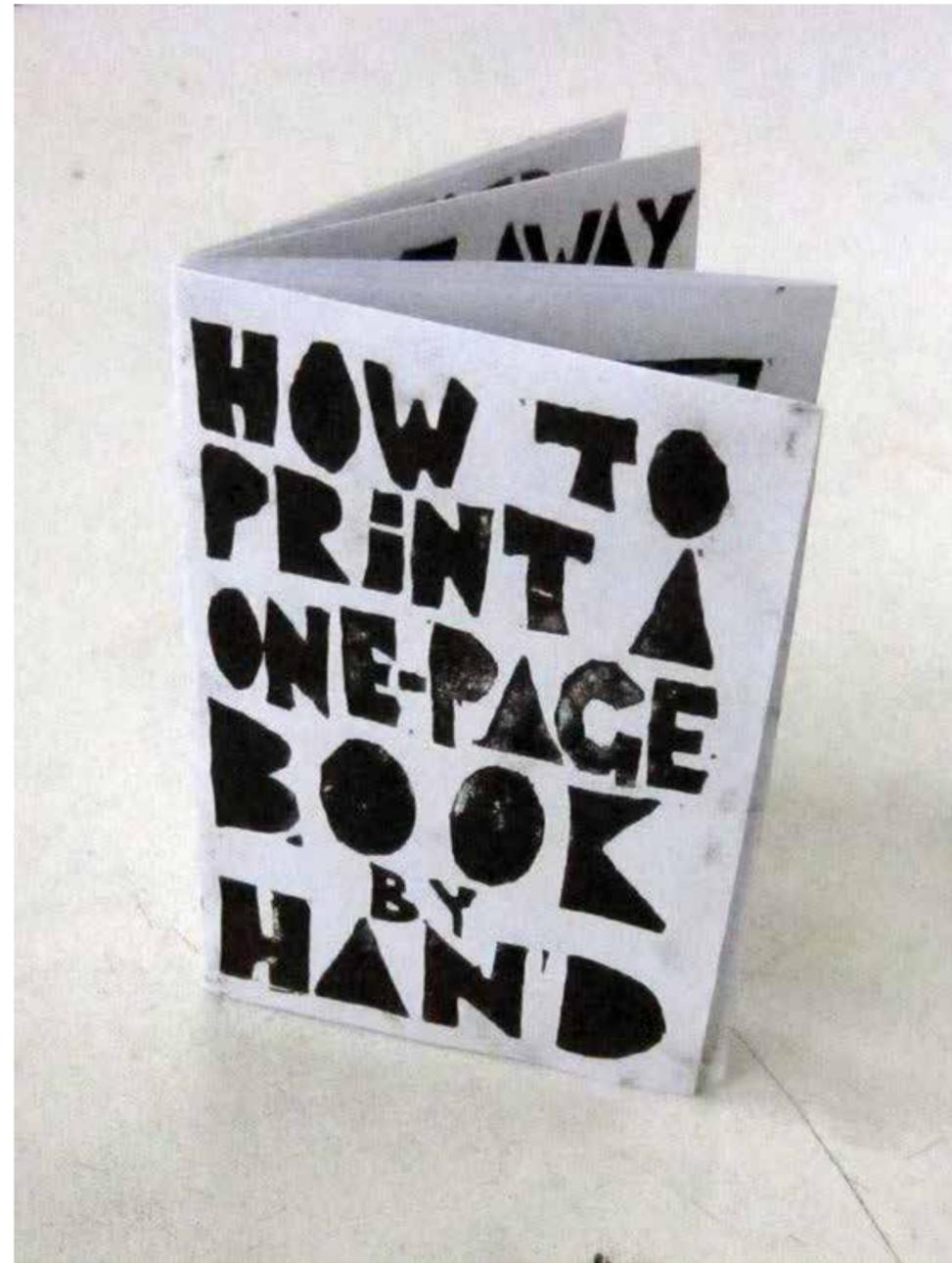
Plasmar

Una huella latente de sentimientos potentes, diversos, sutiles y densos, dejados en un sustrato con la intención de que perduren y muestren algo propio. Un recuerdo convertido en símbolo para ser recordado intensamente y despertar pasiones que se creían ocultas o desaparecidas, sin embargo resurgen con más fuerza.

Referentes visuales

- .Artribune
- .Lauren Nicole
- .Elicia Edijahto

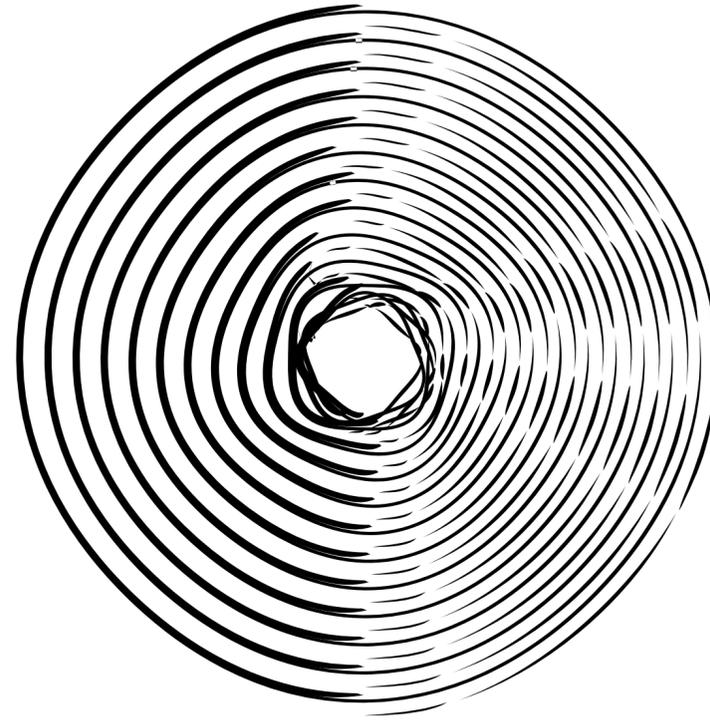
- .Hereafter Therefore
- .Danielle Shami
- .Nenad Cizl

.Monika Grubizna
 .Joao Cesar Nunes
 .Paper trees

Identidad visual

Logo símbolo

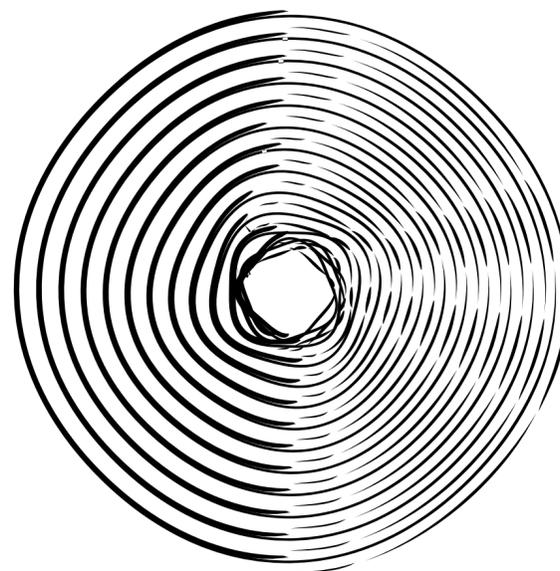

surcando
esquinas

Versión secundaria

Utilizar siempre que sea posible en los materiales y la comunicación la versión principal.

En aquellos casos que el logo principal no sea idóneo, el logo secundario puede ser empleado.

surcando
esquinas

Tipografía

Titillium Web

A B C D E

F G H I J

K L M N Ñ

O P Q R S

T U V W X

Y Z

a b c d e

f g h i j

k l m n ñ

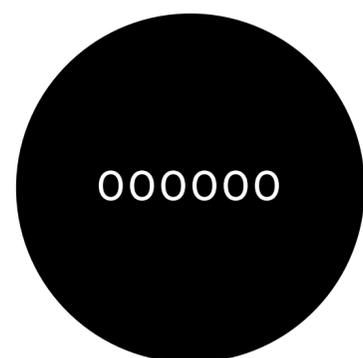
o p q r s

t u v w x

y x

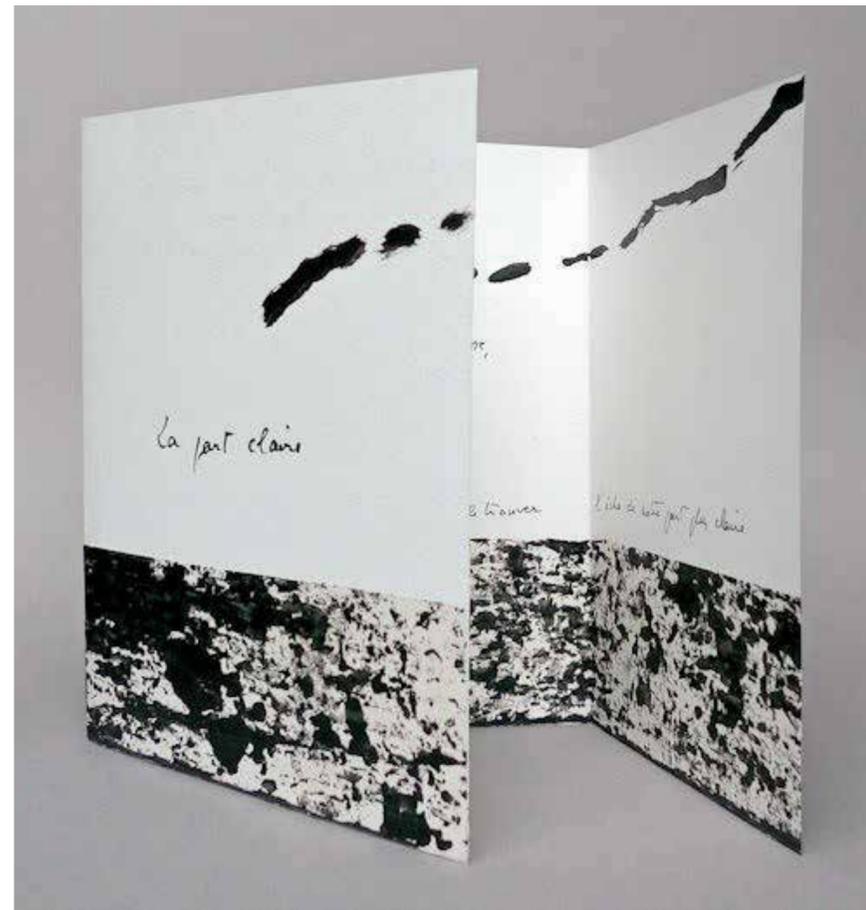
Me muevo entre, esquinas urbanas y surcos internos, pensamientos con sentimientos son el motor, para imprimir lo que quiero lograr, en la realidad.

Paleta cromática

Propuesta del proyecto

En este caso se propone un producto, que será un libro de artista, el cual contara con ilustraciones de autor elaboradas en su mayoría que diferentes técnicas de grabado artístico, estas estarán acompañadas de texto. Las ilustraciones mostraran tres temas en particular, el primero algunas técnicas de grabado, para que las personas se familiaricen con dichas técnicas y aprendan como se realizan, la segunda serán datos curiosos, que alberga historia, tradición y anécdotas y la tercera fase, será de el entorno del taller de artista y específicamente el taller Agua tinta, mostrara las personas detrás de la enseñanza del grabado artístico en Envidado. También se incorporará un código QR para mayor expansión del proyecto y abarcar medios físicos y digitales, esto genera un equilibrio en elementos de la comunicación.

Michele Barange

Katya Reka

Impacto social

La divulgación artística, de la técnica de grabado, como medio de expresión personal y activación de los sentidos, puntualmente el del tacto. De esta manera se busca que las personas se acerquen y conozcan más de esta técnica ancestral, para que aporte una disciplina y ejercicio en la vida diaria. Mostrar y enseñar todas las posibilidades creativas y técnicas que se pueden lograr con el grabado. Dar a conocer el taller de grabado Agua tinta en Envigado, para ampliar y expandir el conocimiento que este taller propone.

Mostrar a las personas más jóvenes, entre los 18 y 35 años, que las técnicas análogas siguen siendo vigentes en la actualidad, aportando bienestar físico con el ejercitar los sentidos, generando una habilidad motora, la cual es una habilidad aprendida, para causar un resultado de movimiento predeterminado con la máxima certeza. Además de poder unir la parte análoga con medios digitales permite generar un equilibrio comunicativo y de expresión, que logra maximizar el mensaje y darle un toque diferenciador y auténtico.

Bibliografía

.ALCALÁ, José Ramón: “El grabado actual: entre la artesanía y la guetonización

Seguimos viendo y encontrando una fuerte relación del grabado y lo háptico “Técnicas como la aplicación del carborundo en el agua fuerte posibilitaron una gráfica seriada de gran rendimiento plástico, cuya alta receptividad háptica consiguió dotar a la técnica del grabado de una completa autonomía como lenguaje para el arte.” (entre la artesanía y guetonización, 2020, p1.)

.La deriva grafica con el grabado a la deriva. Ansio Martínez, Tania

La búsqueda de nuevos y diversos materiales, procesos alternativos de impresión permiten un nuevo desarrollo de la obra del artista. El ensayo y experimentación se vuelven fundamentales para mantener vigente y a flote al grabado en estos tiempos tan tecnológicos y virtuales, entonces empieza a surgir un tema relevante y es la Háptica el estudio de una forma de comunicación no verbal, el tacto resulta imprescindible en la comunicación entre personas, el tacto el primero de los sentidos que utilizamos para comunicarnos nada más nacer. A través de la piel establecemos vínculos afectivos únicos y recibimos una información emocional por eso es importante “analizar las posibilidades de la gráfica para ocupar nuevos espacios y medios que posibilitan al espectador relacionarse con la obra en su totalidad háptica, con la renovación de los formatos expositivos y de las instalaciones” (Ansio Martínez, 2020,p 1.)

.Introducción al arte F.Gil Tovar

Otro de los puntos positivos del grabado y que le aportan a la sociedad local es el de lo de decorativo en el arte “pues lo decorativo es, en una obra de arte, el valor más grato a los sentidos” (F. Gil Tovar 2020.p.102) Nutre los ojos de los espectadores llevándolos a lenguajes propios e internos del artista una pisca del sueño de una persona que logra de tal manera plasmar sus sentimientos más internos en una superficie para que los demás puedan dialogar y nutrirse de esta obra. “la decoración centra todo su interés en lograr efectos gratos y sensaciones superficiales, en base de concentrarse en las apariencias” (F. Gil Tovar 2020.p.102) para esto, para lograr crear algo grato y necesita conocimiento, técnica, constancia y disciplina lo cual lo brinda la técnica artística del grabado.

Surcando esquinas,
creando caminos de vida