

LA MUERTE Y LA DONCELLA
DISEÑOS PARA XILOGRAFÍA

HÉCTOR LABORDE
MONTEVIDEO 2009-2014

HÉCTOR C. LABORDE

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Proyecto para xilografía - 2009

bibliotecaplural

La publicación de este libro fue realizada con el apoyo
de la Comisión Sectorial de Investigación (CSIC) de la
Universidad de la República

Diagramación: Héctor C. Laborde

Diseño editorial: Mario Pereira

ISBN: 978-9974

*Dedico este libro en homenaje a la Escuela
Nacional de Bellas Artes que tanto ha contribuido
a la educación artística como al Arte Nacional.*

Presentación de la Colección Biblioteca Plural

La universidad promueve la investigación en todas las áreas del conocimiento. Esa investigación constituye una dimensión relevante de la creación cultural, un componente insoslayable de la enseñanza superior, un aporte potencialmente fundamental para la mejora de la calidad de vida individual y colectiva.

La enseñanza universitaria se define como educación en un ambiente de creación. Estudien con espíritu de investigación: ese es uno de los mejores consejos que los profesores podemos darles a los estudiantes, sobre todo si se refleja en nuestra labor docente cotidiana. Aprender es ante todo desarrollar las capacidades para resolver problemas, usando el conocimiento existente, adaptándolo y aun transformándolo. Para eso hay que estudiar en profundidad, cuestionando sin temor pero con rigor, sin olvidar que la transformación del saber solo tiene lugar cuando la crítica va acompañada de nuevas propuestas. Eso es lo propio de la investigación. Por eso la mayor revolución en la larga historia de la universidad fue la que se definió por el propósito de vincular enseñanza e investigación.

Dicha revolución no solo abrió caminos nuevos para la enseñanza activa sino que convirtió a las universidades en sedes mayores de la investigación, pues en ellas se multiplican los encuentros de investigadores eruditos y fogueados con jóvenes estudiosos e iconoclastas. Esa conjunción, tan conflictiva como creativa, signa la expansión de todas las áreas del conocimiento. Las capacidades para comprender y transformar el mundo suelen conocer avances mayores en los terrenos de encuentro entre disciplinas diferentes. Ello realza el papel en la investigación de la universidad, cuando es capaz de promover tanto la generación de conocimientos en todas las áreas como la colaboración creativa por encima de fronteras disciplinarias.

Así entendida, la investigación universitaria puede colaborar grandemente a otra revolución, por la que mucho se ha hecho pero que aún está lejos de triunfar: la que vincule estrechamente enseñanza, investigación y uso socialmente valioso del conocimiento, con atención prioritaria a los problemas de los sectores más postergados.

La Universidad de la República promueve la investigación en el conjunto de las tecnologías, las ciencias, las humanidades y las artes. Contribuye así a la creación de cultura; esta se manifiesta en la vocación por conocer, hacer y expresarse de maneras nuevas y variadas, cultivando a la vez la originalidad, la tenacidad y el respeto a la diversidad; ello caracteriza a la investigación —a la mejor investigación— que es pues una de las grandes manifestaciones de la creatividad humana.

Investigación de creciente calidad en todos los campos, ligada a la expansión de la cultura, la mejora de la enseñanza y el uso socialmente útil del conocimiento: todo ello exige pluralismo. Bien escogido está el título de la colección a la que este libro hace su aporte.

La universidad pública debe practicar una sistemática Rendición Social de Cuentas acerca de cómo usa sus recursos, para qué y con cuáles resultados. ¿Qué investiga y qué publica la Universidad de la República? Una de las varias respuestas la constituye la Colección Biblioteca Plural de la CSIC.

Rodrigo Arocena

Introducción

En mi condición de docente y artista plástico profundizo en diversas investigaciones comprendidas en el régimen de Dedicación Total de la Universidad de la República en el territorio de las artes visuales. Estas investigaciones me han llevado a recorrer diferentes caminos y logros en el campo de la pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, la serigrafía, el estampado en tela, el dibujo animado, y la imagen digital. Esta tarea implica la búsqueda y creación de conocimiento en cuanto a la condición del arte y sus valores como herramienta, a través de la creación, directamente vinculada a los procesos espirituales, a los cambios sociales, a la idea de comunicación, modificación y evolución de los discursos, sus tiempos y forma de lectura y sobre todo a la valoración subjetiva y conocimiento de la realidad.

La investigación creativa que realizo como creador de formación universitaria ha estado vinculada, en todas mis actividades artísticas, actuales y pasadas, al concepto de extensión universitaria, asumiendo la idea del arte como una forma de responsabilidad y compromiso social.

Entiendo que el arte a partir de sus logros es motivación y desencadenante de la necesidad creadora en el campo del arte o fuera de este.

Esta facultad motivadora aporta sustancialmente a la evolución social, ya la comprensión y valoración de la condición del ser humano y su idea de libertad.

La búsqueda de libertad o la formación libre, capacita al individuo permitiendo, en el mismo, autodefiniciones y posibilidades contestatarias.

Por último creo que los procesos creativos contribuyen sustancialmente el ejercicio de la docencia en cuanto a la evolución de las prácticas pedagógicas y metodológicas vinculadas a la formación en el campo del arte, a la formación integral y a la generación y trasmisión del conocimiento.

Sobre la temática figurativa

La estética personal se sustenta en la realidad de las obras realizadas y permite el desarrollo de ideas y conceptos diferenciados dentro de la realidad y la diversidad del arte. Las ideas estéticas pasadas y actuales generan la coexistencia de una suerte de «verdades paralelas».

Las ideas figurativas visuales tienen diversos contextos y forma de manifestarse permitiendo posibles lecturas de sus contenidos.

Todo arte, aun la música, manifiesta de algún modo ideas y formas figurativas siendo siempre, en cualquier contexto, abstracto.

Las construcciones artísticas siempre manejan y manifiestan un discurso abstracto, pudiendo ser de figuración descriptiva o figuración no descriptiva.

Las ideas temporales son propias de la lectura y manifestación del discurso visual. La figuración puede manifestar un discurso descriptivo (relato, historia) o puede ser el contexto propio de los elementos básicos visuales (arte no descriptivo, mal llamado en la comparación con lo descriptivo, abstracto):

Espacio, forma, equilibrio, ritmos, contrastes, códigos, símbolos etcétera, estos elementos pertenecen a una realidad social, cultural, e histórica y temporal, única, permitiendo que el arte siempre pueda tener características innovadoras.

Estas características innovadoras no son, por lo general valiosas por el manejo o novedad de las ideas o los temas formales, sino por la validez y actualidad de su contenido espiritual. La primera lectura que hacemos de cualquier imagen es la de su posible figuración descriptiva, esto responde a un concepto básico ancestral de conocimiento, utilización o defensa.

El arte tiene, además, dos formas importantes de lectura vinculadas: las relaciones que surgen del discurso visual, forma, color, espacio y las ideas geométricas, estructurales, de composición y el discurso y la incidencia de estas temáticas: discurso particular y las formas de lectura generales (el todo).

La creación artística construye una nueva realidad con características personales y del lenguaje artístico.

La condición físico-espiritual del ser humano como creador y espectador permite una transferencia espiritual que se manifiesta en la lectura visual subjetiva y sensible de la obra.

Esta manifestación genera nuevas pautas de conocimiento que contribuyen de forma positiva a la transformación social y cultural permitiendo nuevos parámetros de conocimiento de la «realidad» y su significando, incidiendo entre otras cosas en la forma y los tiempos de lectura de los lenguajes del arte.

A esto se suma la importancia de la idea de comunicación que implica, también, ciertas concepciones o limitaciones sobre las particularidades formales y visuales, de acuerdo a los objetivos, que el artista realiza o plantea en su condición dual de creador espectador.

La subjetividad en el arte

La realidad subjetiva del arte se manifiesta y es posible a partir de una valoración subjetiva por eso afirmo que la pintura es un arte tridimensional.

No existe un arte bidimensional, cuando tratamos de ser objetivos, y afirmamos que la pintura está en el plano, esta valoración se aparta de nuestra sensibilidad subjetiva que en última instancia nos ubica en la realidad más importante del arte: forma y espacio.

Como docente busco generar en mis alumnos el aprendizaje que les permita ser subjetivos como una condición imprescindible para el abordaje de la creación artística.

La subjetividad del arte y su realidad son posibles por la fuerte incidencia de la intuición en la búsqueda de la verdad a través de la manifestación y el dialogo de los elementos que hacen al discurso visual.

«El arte no debe imitar a la naturaleza sino realizarla». Este concepto pertenece al artista Paul Cézanne y de alguna forma sintetiza en profundidad la realidad subjetiva del arte.

Obrar como la naturaleza significa la esencialidad de cada elemento de la obra de arte y de su conjunto como unidad constructiva.

La intuición marca las partas de riesgo permanente propia de la creación y del arte.

Como aventura de riesgo el arte siempre se ubica en una clara actualidad que se logra en la virginidad ajena a la conciencia, donde lo racional y cultural tiene sus espacios de actuación pero asumiendo el riesgo determinante de lo nuevo y de lo desconocido.

Libro de diseño para xilografía 2009

El proyecto de esta obra gráfica tiene un origen en el conocimiento y la valoración de la música de Franz Schubert, en especial del cuarteto en re menor «La muerte y la doncella».

La relación con esta música se produce por primera vez en mi vida de niño, hace más de sesenta años, escuchando los discos que mi padre, docente, oía recostado en un sofá después de las 14 horas diarias de clase.

Años más tarde conocí y valoré la música para piano y canto sobre este tema (segundo movimiento del cuarteto de cuerdas) y su partitura y la poesía de Matthias Claudius que Schubert incorpora a su música.

La muerte y la doncella

Música de Franz Schubert 1797-1828

Canción:

piano

Introducción en acordes

canto y piano

La doncella:

¡Vete, ay! ¡vete!

¡Fuera de aquí, cruel esqueleto!

Aún soy joven, vete, estimado!

¡Y no me quites la vida!

La muerte:

Dame tu mano, bella y dulce criatura!

Soy tu amiga, y no vengo a castigarte.

¡No te asustes! No soy cruel,

Y dulcemente dormirás en mis brazos.

Matthias Claudius (1740-1815)

Piano

Introducción en modo mayor

En función de coda.

Obra:

Música de Franz Schubert

Cuarteto a cuerdas en re menor «La muerte y la doncella» D 810

Alegro

Andante con moto

Scherzo, Allegro Molto-trio

Presto

Antecedentes de la investigación plástica sobre el tema de «La Muerte y la Doncella»

Año 1998

Serie y secuencia de dibujos en tinta china

La temática de la muerte como un estadio espiritual.

El concepto de la dualidad vida-muerte es uno de los ejes al que concedo especial importancia.

En mi investigación plástica el tiempo no es un desarrollo continuo sino que avanza y retrocede en la relación interna del personaje femenino que hemos elegido como eje figurativo de este proceso.

La muerte es algo que llevamos dentro, que nos pertenece:

En un principio se ignora.

Luego nos asusta.

Más tarde establecemos una relación.

(explicada a través de la danza en las imágenes dibujadas)

De esta manera determino vínculos que generan cambios, al punto de permitir que la mujer dibujada, al relacionarse con la muerte, se transforma en su madre o su amante.

La realidad interior está dibujada más allá de la realidad física: Lo real es lo imaginario.

El espacio, la forma y el dibujo juegan, con sus contrastes y afirmaciones, en un diálogo hacia el espectador que pretendemos se transforme en el personaje de la obra.

La muerte no está expresada como algo trágico sino como parte de la existencia.

Los personajes están dibujados como dos individualidades: la muerte y la doncella, cuyas características físicas (imagen) varían y evolucionan de forma paralela o no, de acuerdo a su realidad interior y temporal, pudiendo proyectar en esta situación deseos, miedos o sueños.

La unidad del personaje no la determina su imagen física (forma), sino su realidad interior o espiritual.

En el mismo personaje su imagen representativa puede ser otra y puede, también, esa imagen ser un elemento referencial a una situación temporal y no pertenecer a una idea figurativa real: el personaje no está dibujado por su realidad o forma sino por lo que esta sugiere, como las acciones que representan sus recuerdos o vivencias.

El dibujo de los personajes no se afilia a la idea de una figuración con características figurativas con reiteración o referencias de elementos visuales que permitan su identificación.

Son los contenidos no formales los que nos permiten esta identificación, sujeta a la evolución, las ideas temporales y a los elementos sensibles del desarrollo de la narración.

El diseño-2009

Esta la cree originariamente para ser filmada con una intención de animación a partir de las posibilidades de la cámara y del lenguaje cinematográfico.

En este sentido realicé ensayos fílmicos en vídeo, cuyos resultados evalué como posibles sin embargo, por diversas circunstancias, los procesos de investigación realizados en 1998 no se completaron, ni fueron determinantes para la adopción de este lenguaje en su proyección final.

La realidad del lenguaje determina la característica y calidad de los resultados, lo que no es excluyente de otras opciones.

Debemos de tener en cuenta que el eje más importante de la investigación es la concepción espiritual y filosófica de la imagen y de su contexto.

Años más tarde entendí que las posibilidades expresivas de la xilografía y su concepto de serie como el

lenguaje mas adecuado a mi personalidad y a las características del diseño para plasmar los conceptos y las imágenes realizadas sobre el tema de la «muerte» (1998) cuya realidad de comunicación se encontraba originariamente lejanas a la expresión y a las características de la tinta china, la pluma y su condición de pieza única.

En los diseños xilográficos presentes en este libro, se eliminaron las transparencias y las incisiones y características expresivas propias de la pluma y de la tinta, contrastando las figuras y el espacio y consolidando un nuevo contexto de expresión y comunicación para su definición final.

Definición de la idea de comunicación

Entiendo que en este proceso de creación y maduración el diseño se define en su condición gráfica, en el transcurrir temporal y la sumatoria y evolución de los conceptos y de las vivencias que se establecen entre la obra y el artista, casi en un desarrollo paralelo de ambos: obra-artista (personajes), coincidente con la valoración, asimilación y evolución de las ideas visuales y sus posibilidades, tarea de varios años de duración: 1998-2009.

Además de diseñar y adaptar las imágenes para su contexto xilográfico, durante varios años concreté, como parte del proceso, una investigación paralela, grabando 17 escenas en lenguaje xilográfico, con los ajustes pertinentes, que pasan a formar parte de la realización fina proyectada del trabajo xilográfico de la muerte y la doncella.

Actividad que comenzó en el año 2005 (5 meses) y continuó en el año 2007 (8 meses de trabajo continuo). En este período de tiempo se concretaron 17 xilografías y estimo que para completar la secuencia en xilografía es necesario 18 meses más de investigación técnico expresiva en el marco de esta propuesta de comunicación.

Desarrollo de las imágenes en su temática figurativa.

La muchacha descubre a la muerte (el susto), luego establece una relación (la danza), luego se enamora (el beso), el amor, la maternidad.

La mujer es la pareja, su forma se mimetiza por momentos con la muerte, esta es circunstancialmente su amante o su hijo, diferentes estadios evolutivos de un ciclo eterno que une al comienzo y el fin.

Se presenta el personaje femenino.

La imagen se ubica en un espacio estableciendo una relación que cambia emotivamente sus características. Estos estados expresivos modifican el dibujo, la forma y las ideas rítmicas, temporales, y la manifestación expresiva del espacio.

El personaje es el mismo variando su forma de acuerdo a su estado emotivo.

El dibujo y la idea figurativa no parten de una convención lineal explicativa y referencial del orden físico natural, sino que establecen una nueva realidad, que se explica a través del manejo de la figuración, en un ordenamiento espiritual, donde lo referencial de los personajes deben leerse en este nuevo contexto. Diferentes formas pertenecen a un mismo personaje que se define por el contenido de estas formas.

Adopto la forma de secuencia y de «montaje» en el ordenamiento de las escenas: un detalle en una página de una acción posterior o anterior, con relación a la imagen de la escena planteada en la página siguiente con este procedimiento de montaje la secuencia se enriquece en los desarrollos temporales y las lecturas lineales.

Resumen

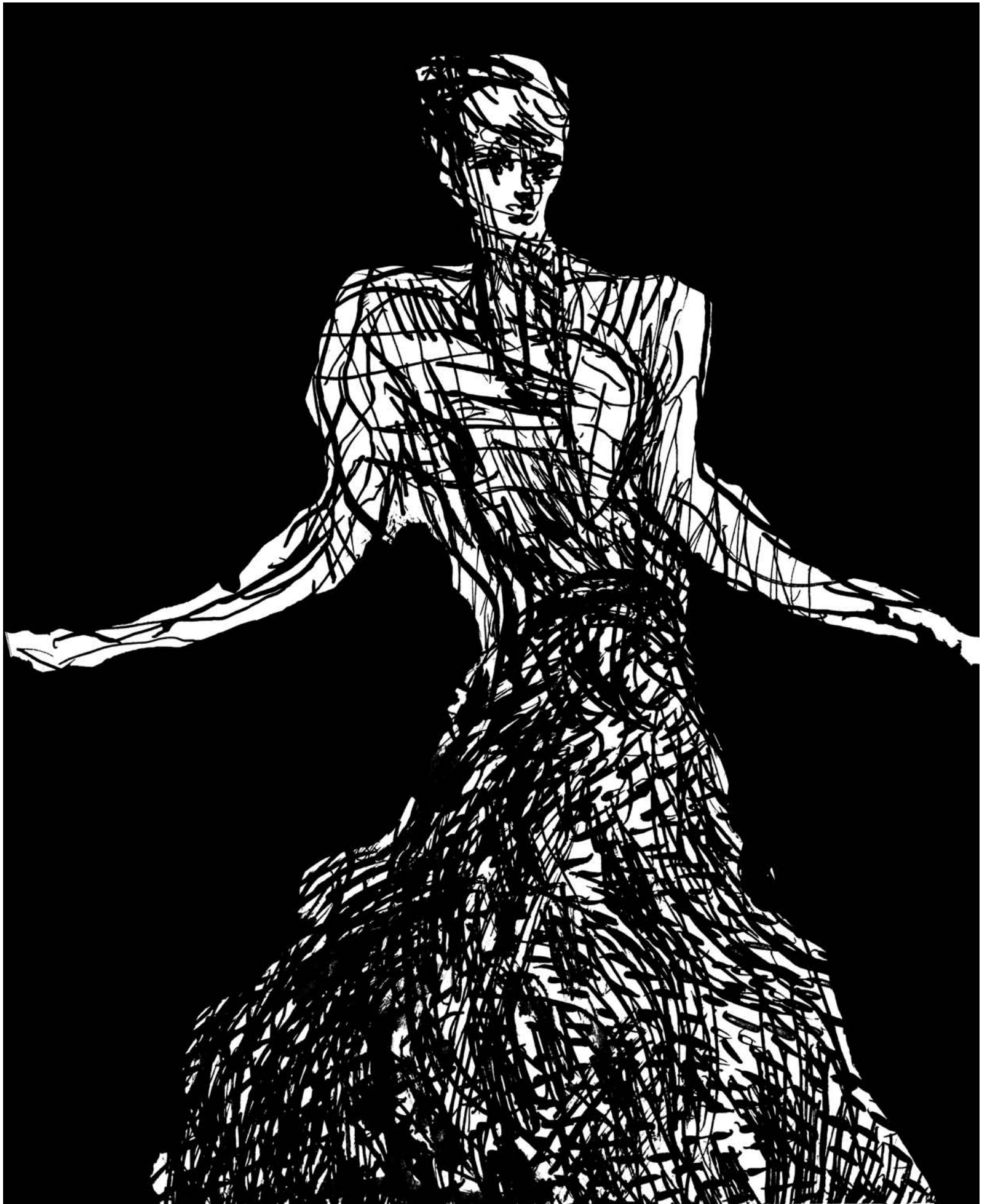
En este libro de imágenes narro una historia visual (secuencia guionada) interpretativa, inspirada por la emoción abstracta provocada por la música de Franz Schubert y su temática figurativa referencial (Matthias Claudius, 1740-1815).

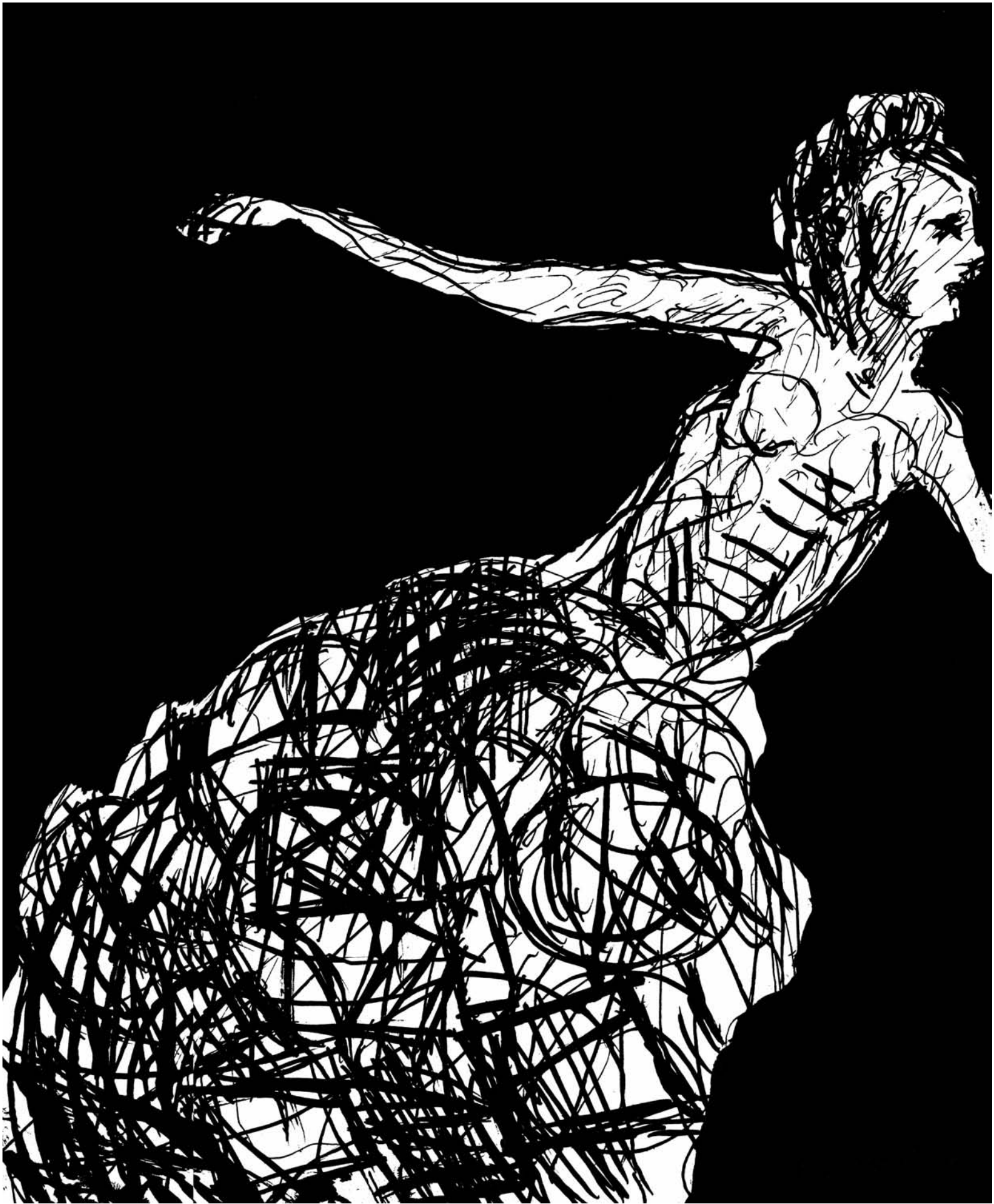
La construcción de la narración visual se origina a partir de este clima de abstracción, pero, al mismo tiempo, desarrolla su propio relato figurativo y abstracto, en la búsqueda de la identidad espiritualidad, en parte sustentada por nuestra realidad social y cultural.

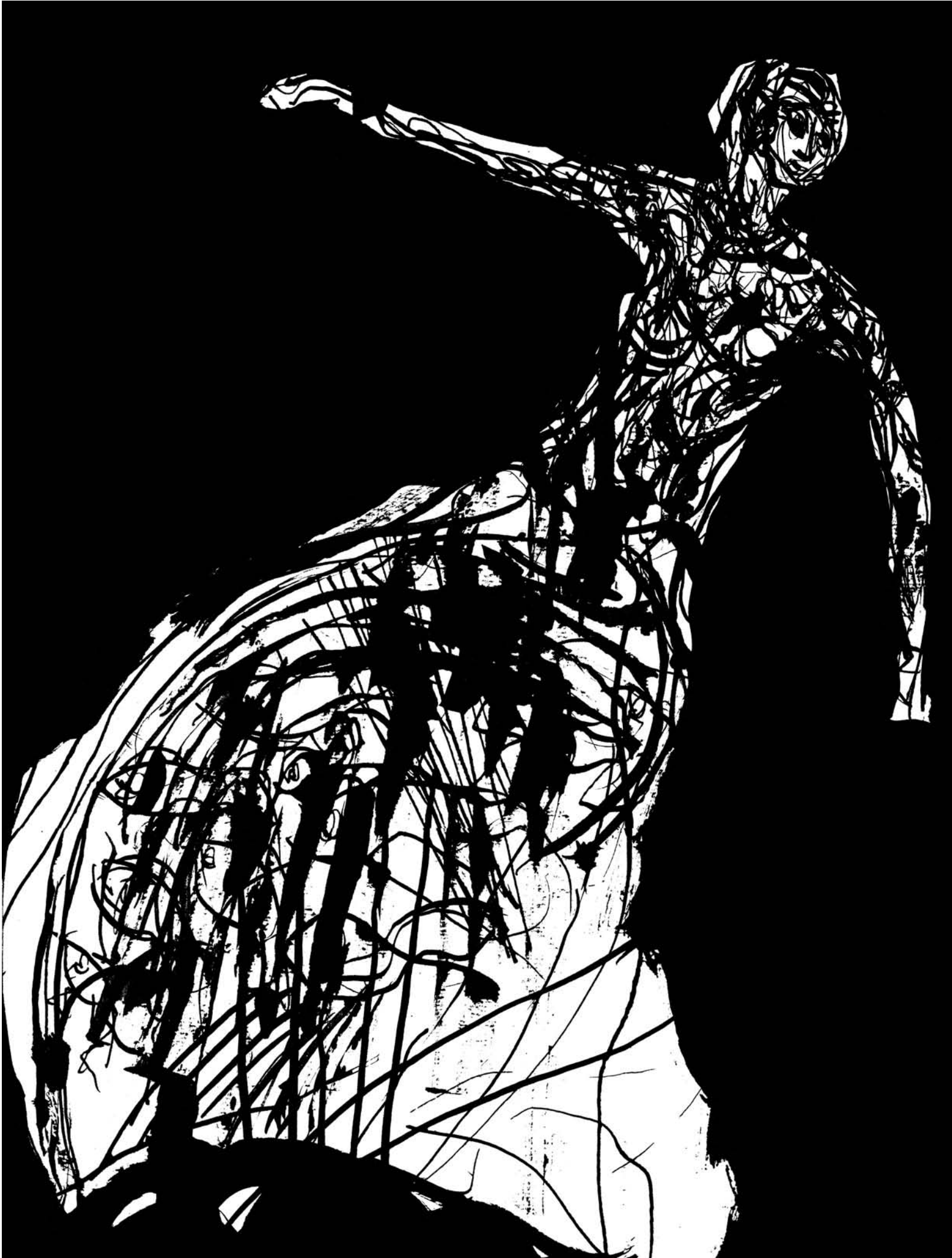
Estas explicaciones las dirijo a los posibles lectores de las imágenes y su relato, pretendiendo aportar a la comprensión de la propuesta.

Si algo aporta estas explicaciones, bienvenido sea, pero entendiendo que las imágenes transmiten por sí mismo su contenido visual que realmente es el único mensaje de importancia en el proyecto de publicación. Todas las referencias racionales sobre la creación artística se alejan de la transmisión subjetiva del poder de la imagen y su relato, en mi opinión lo de mayor importancia, siendo en esencia apuntes para investigaciones de origen estético o pedagógico, y simplemente permiten la satisfacer la curiosidad racional del lector en un marco de comprensión con algunos elementos objetivos caracterizados por la incidencia de las diferentes posturas frente al fenómeno del arte.

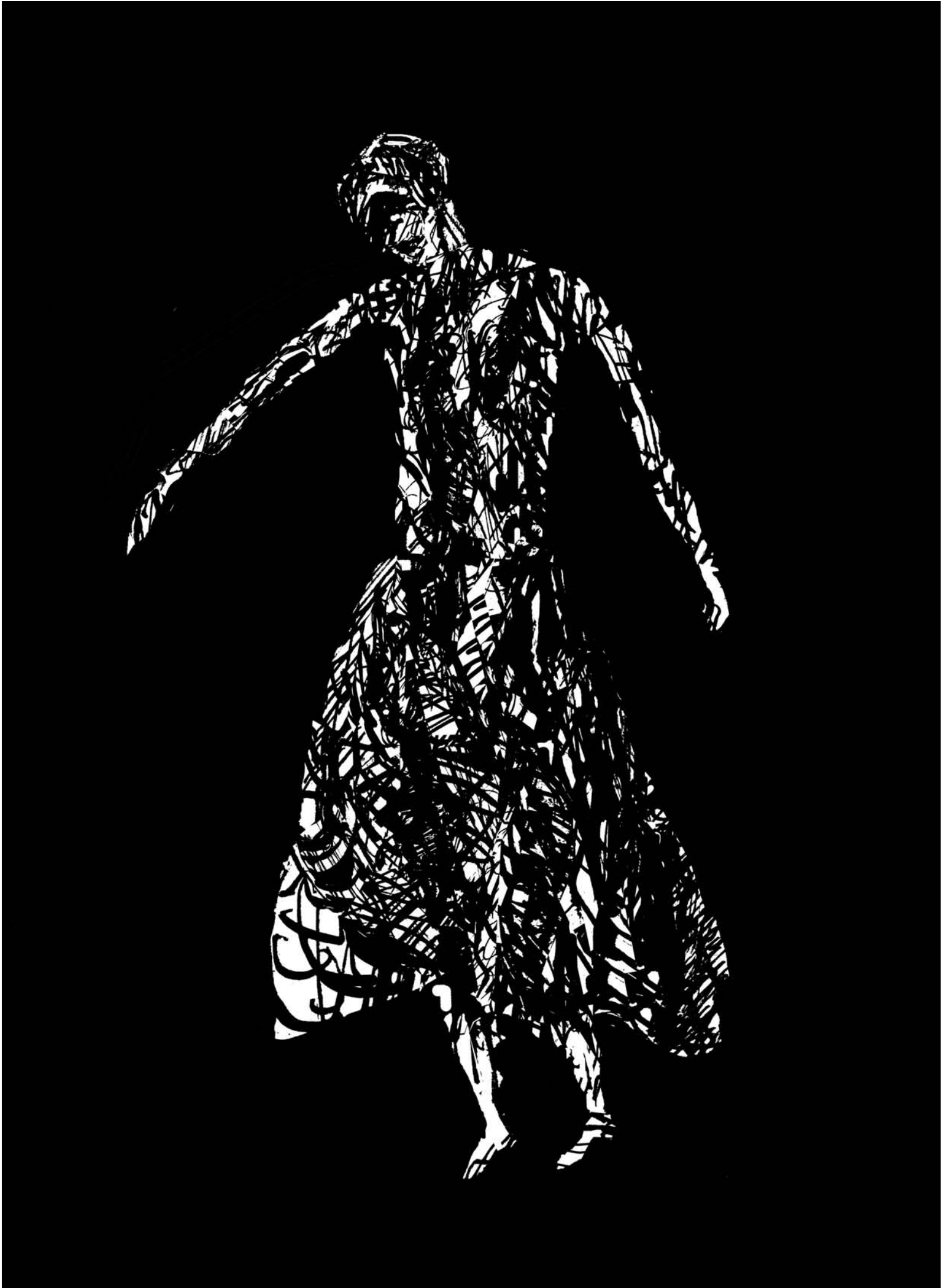
Héctor C. Laborde

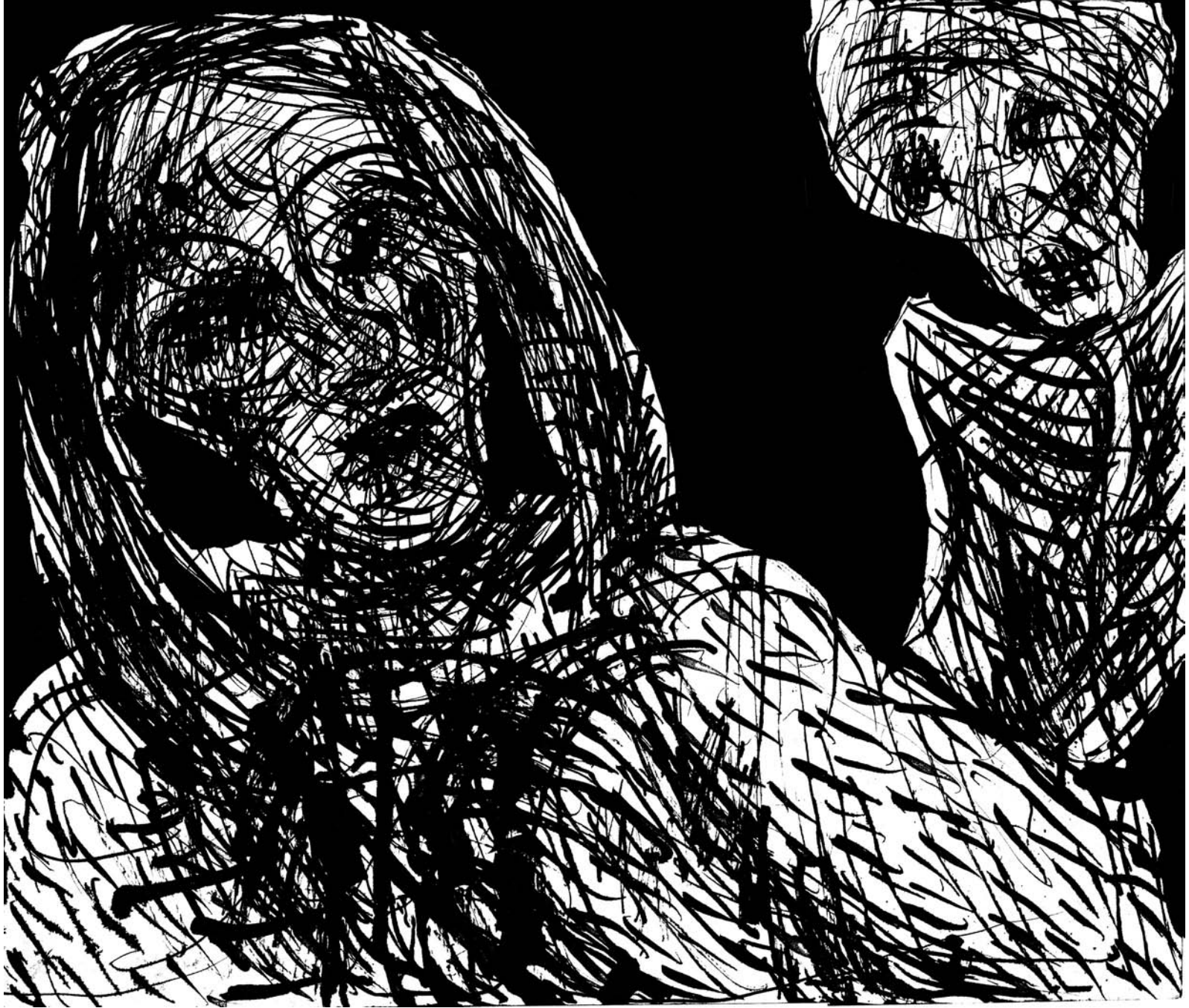

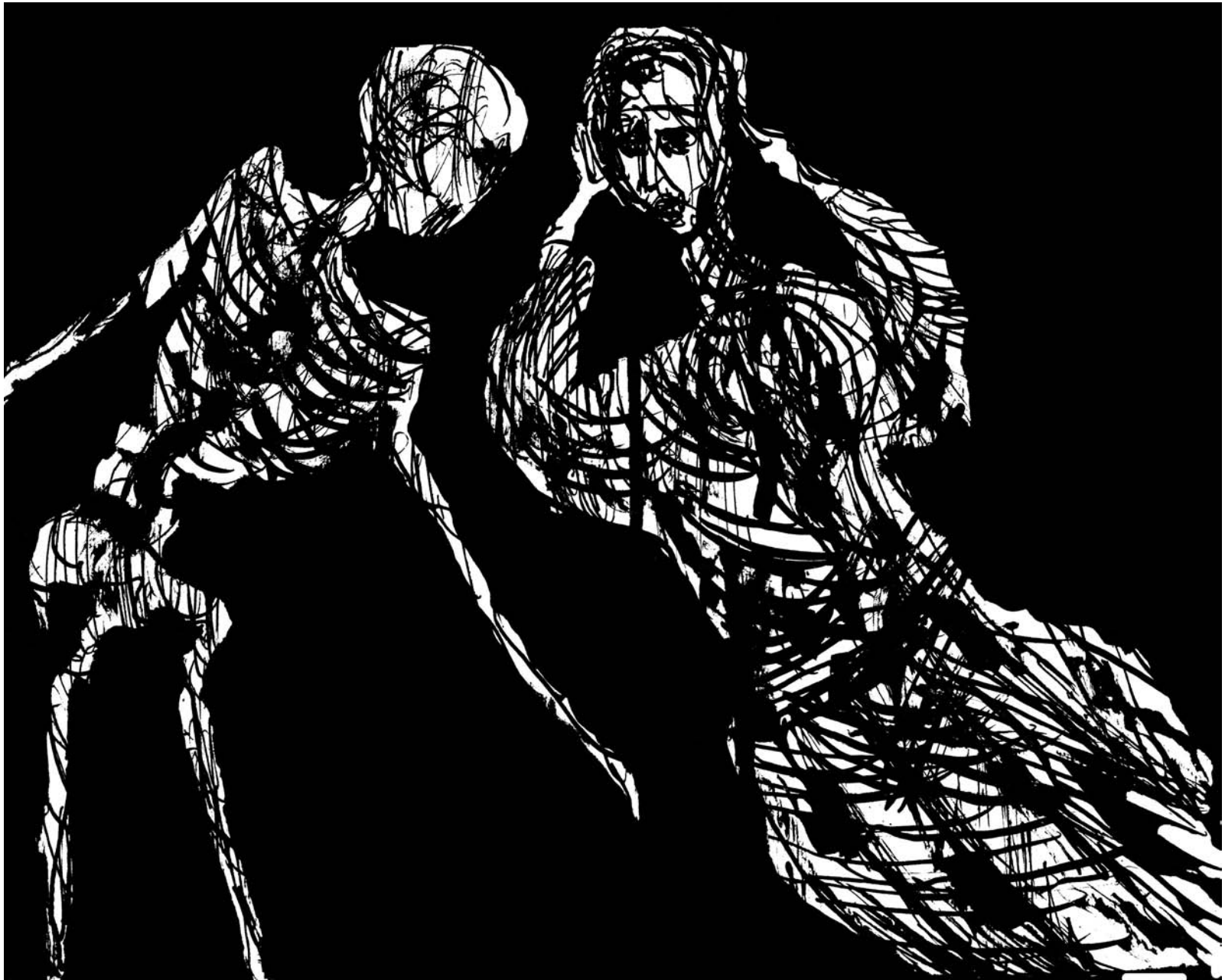

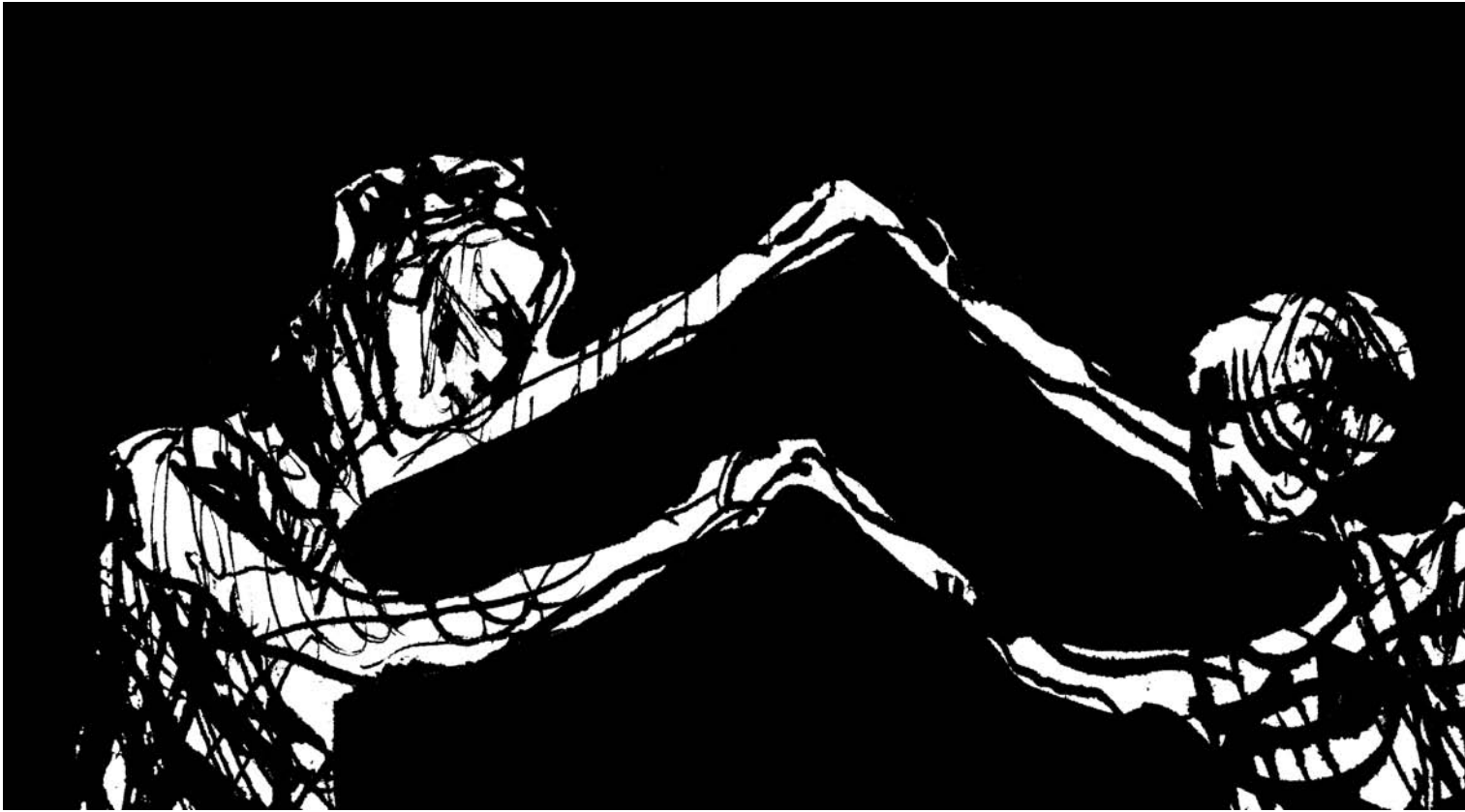

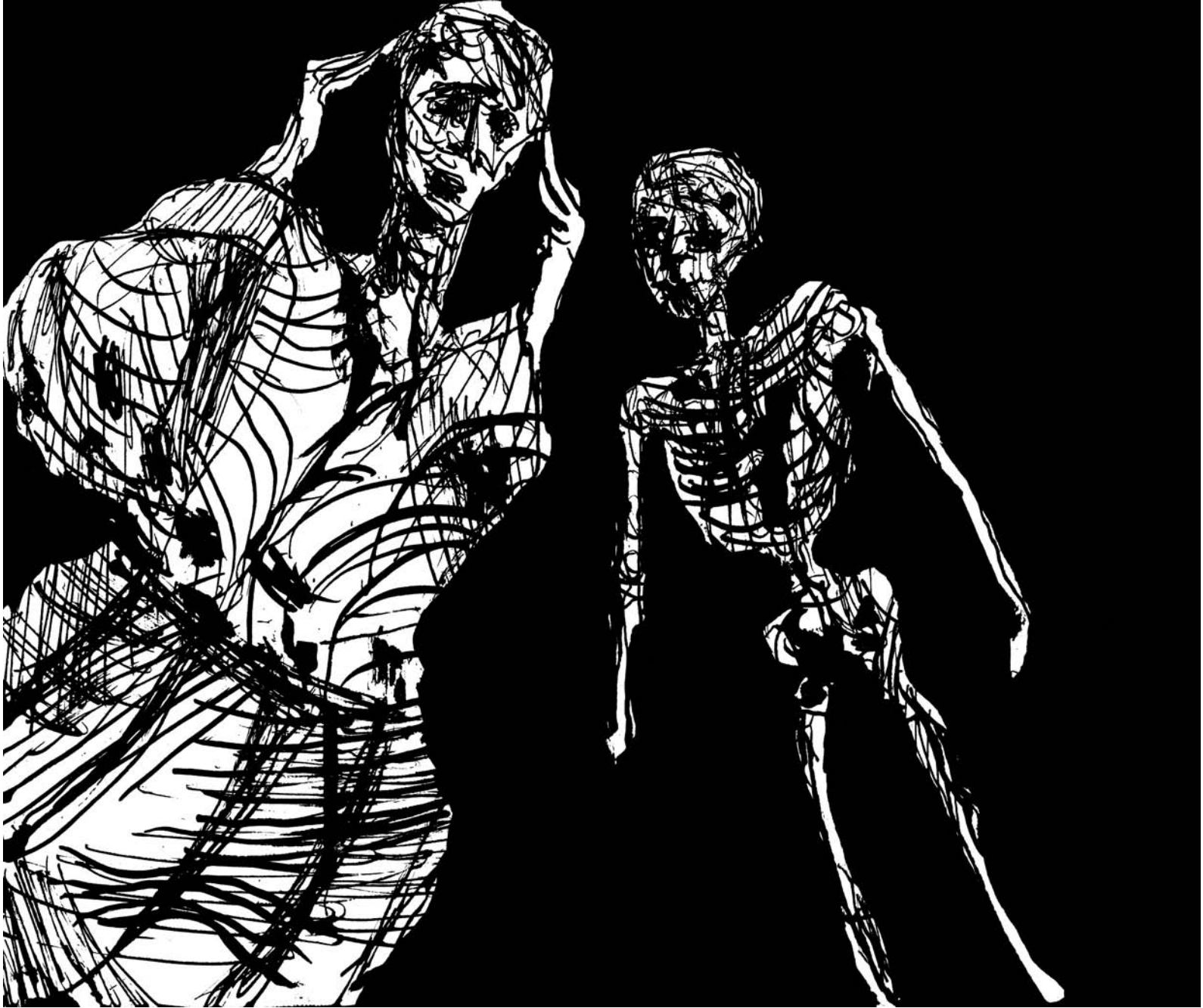

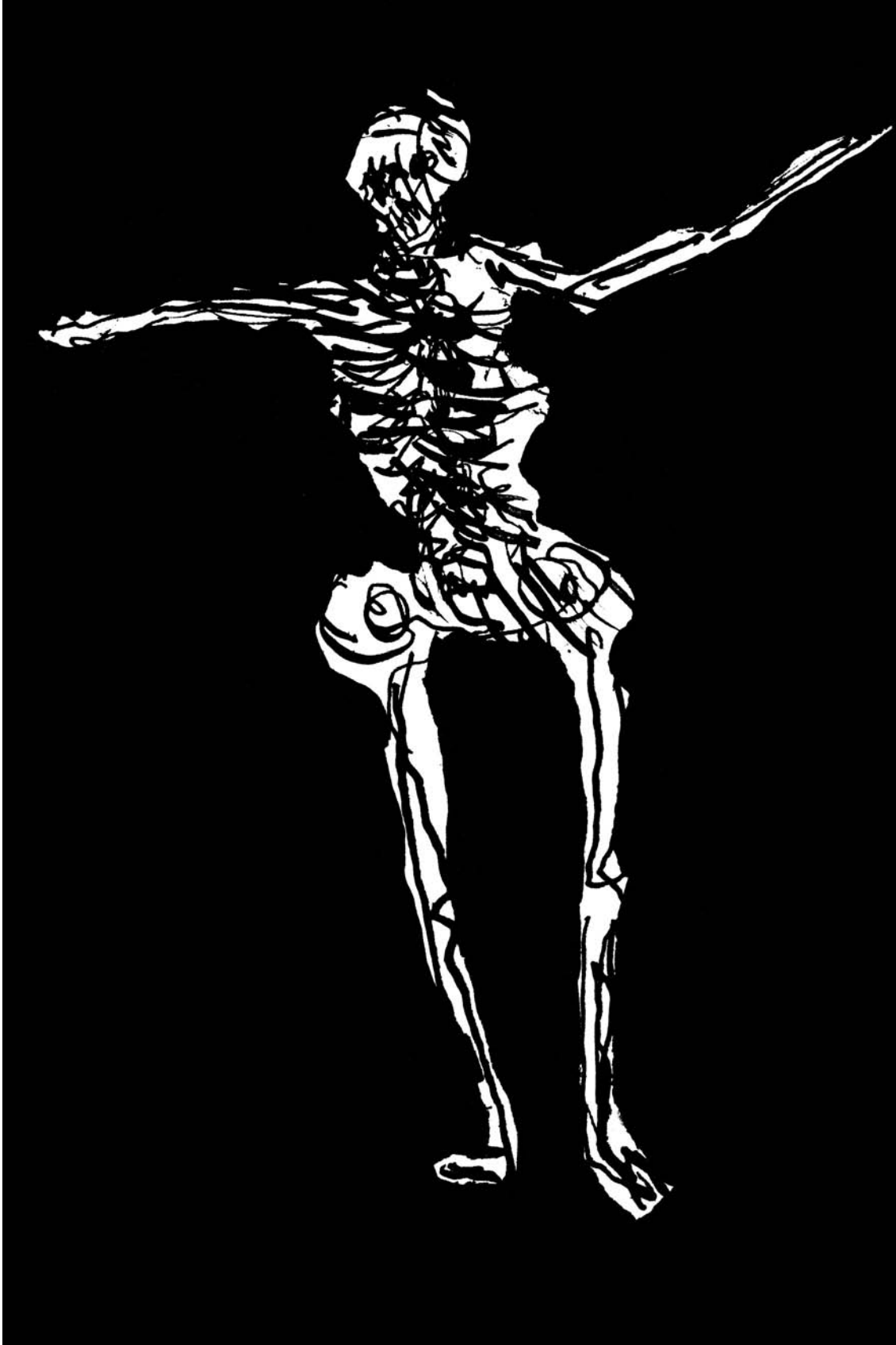

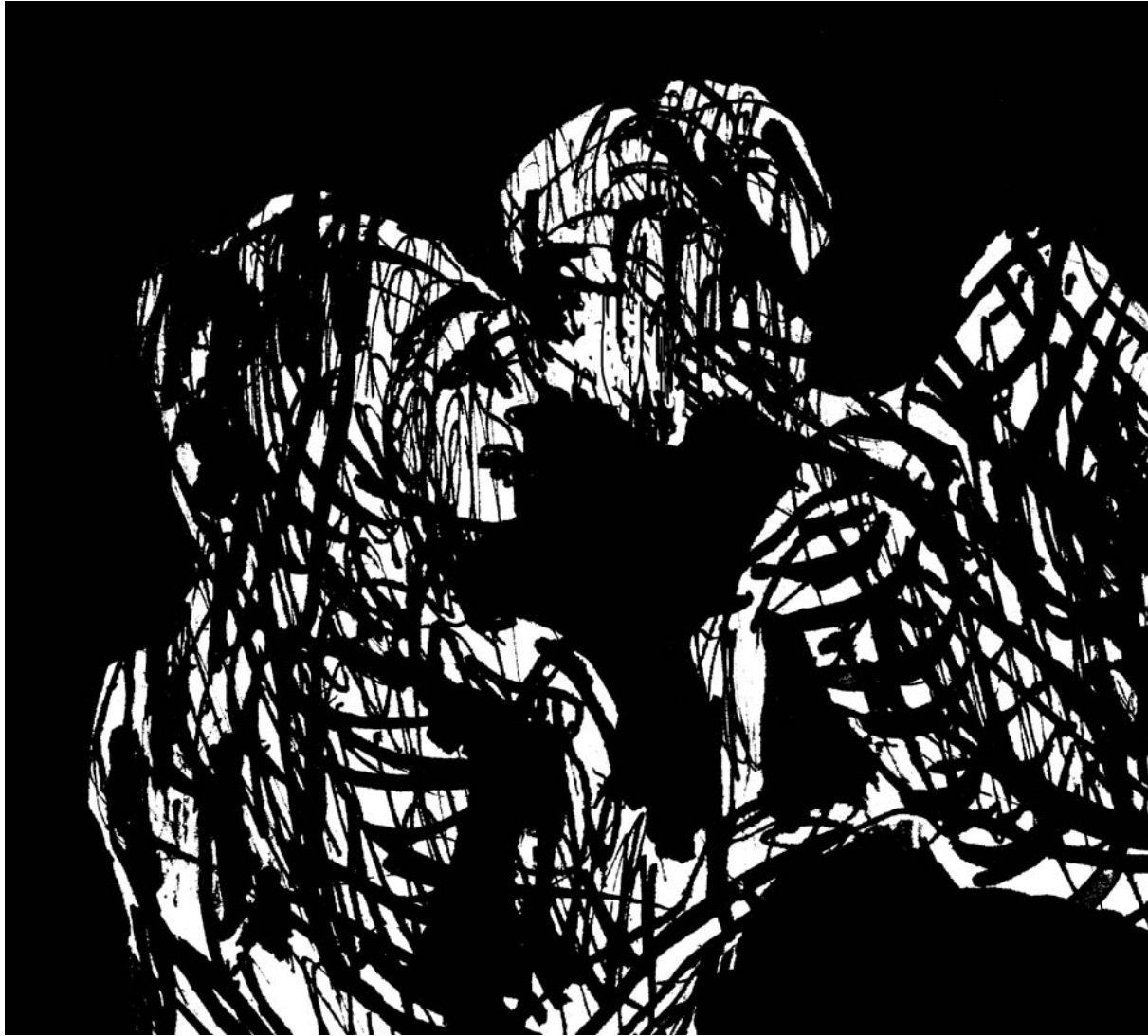

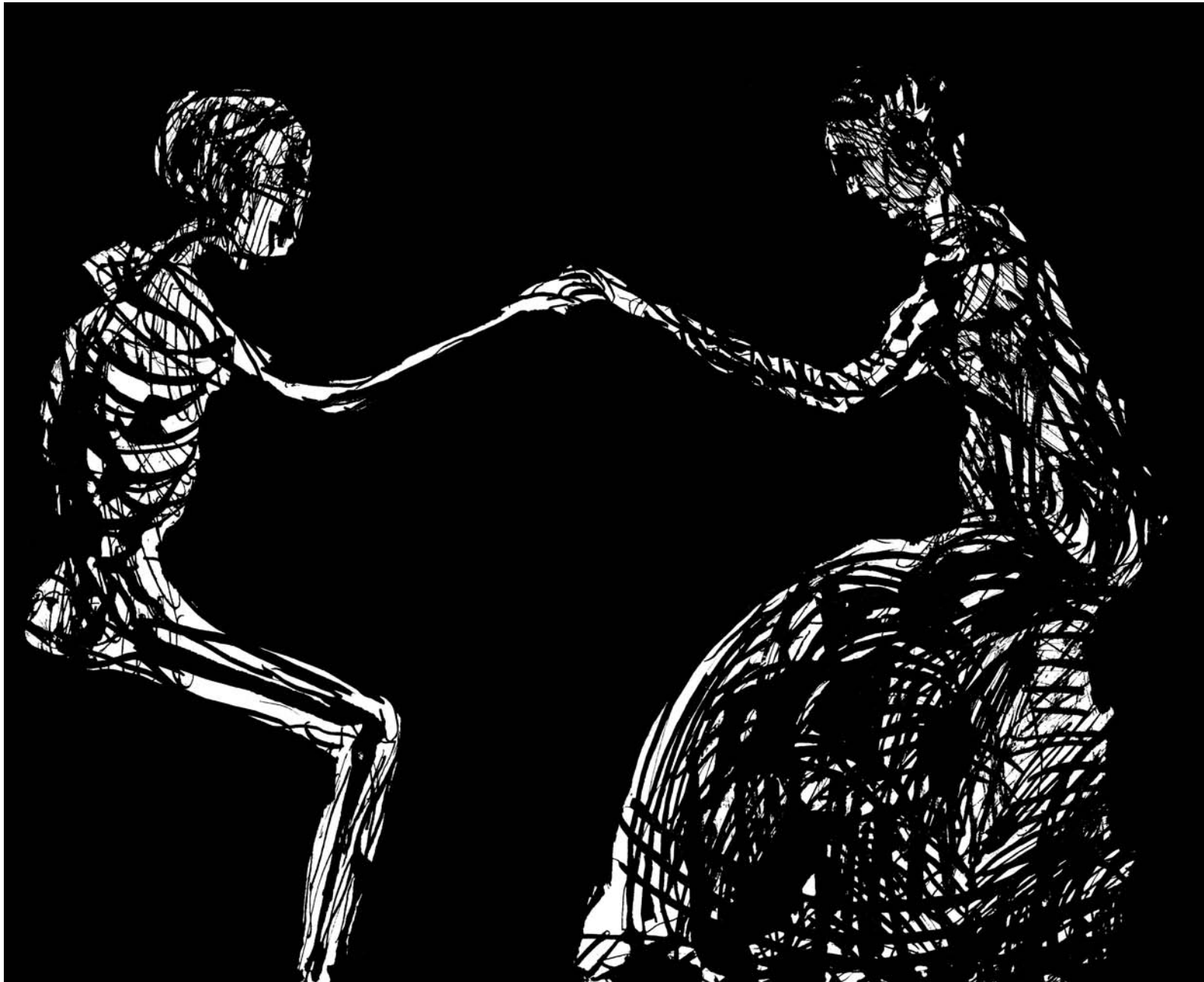

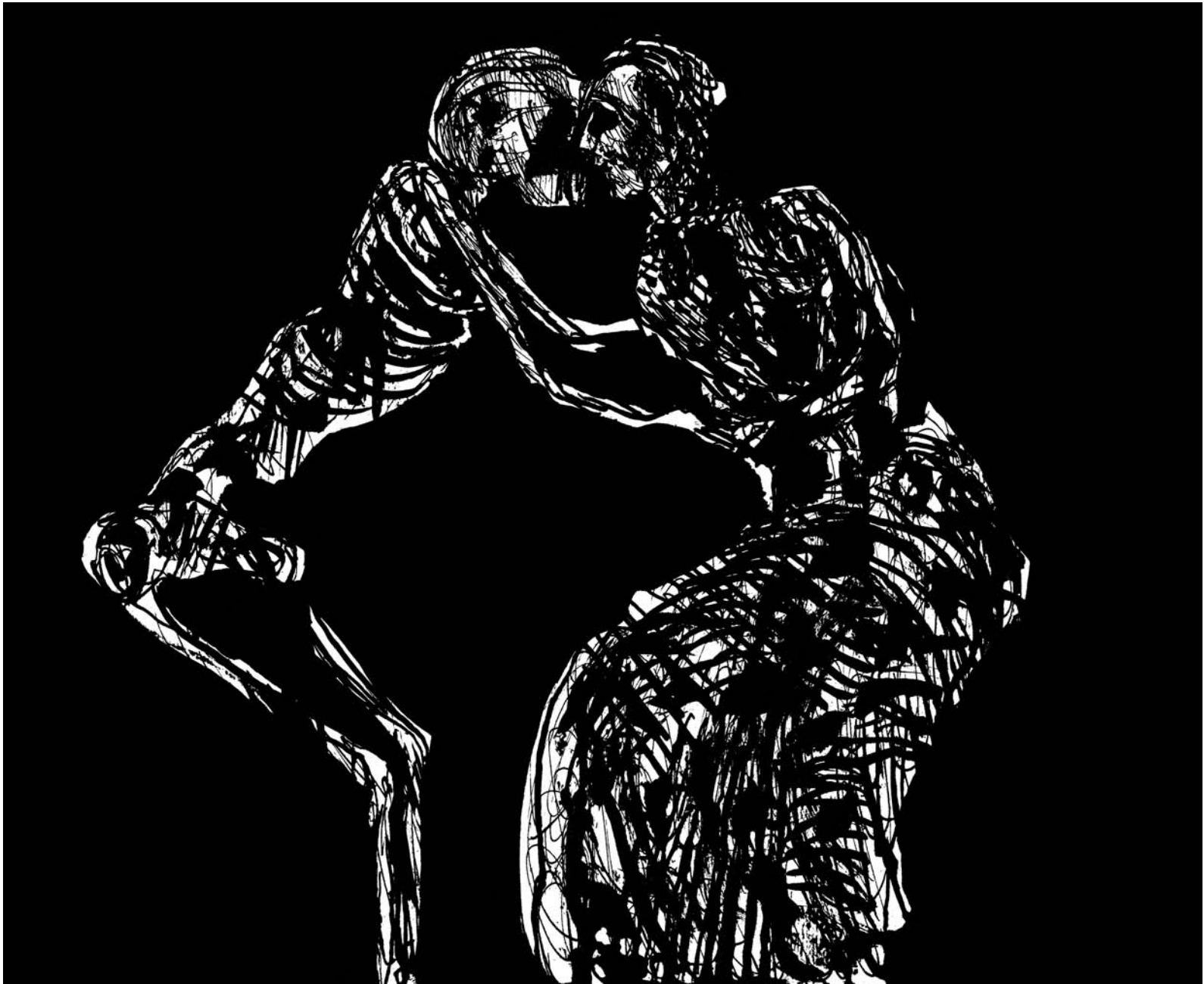

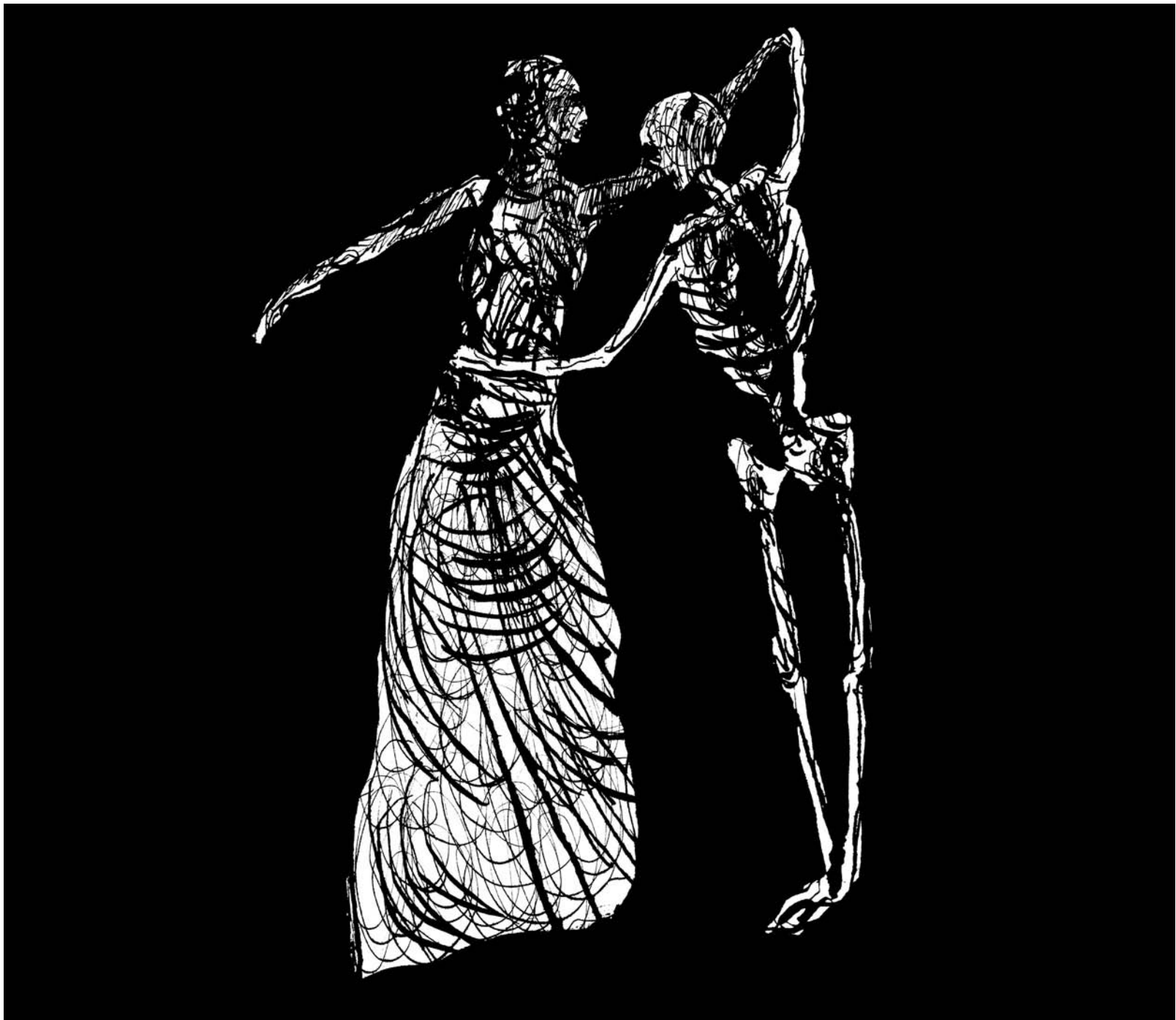

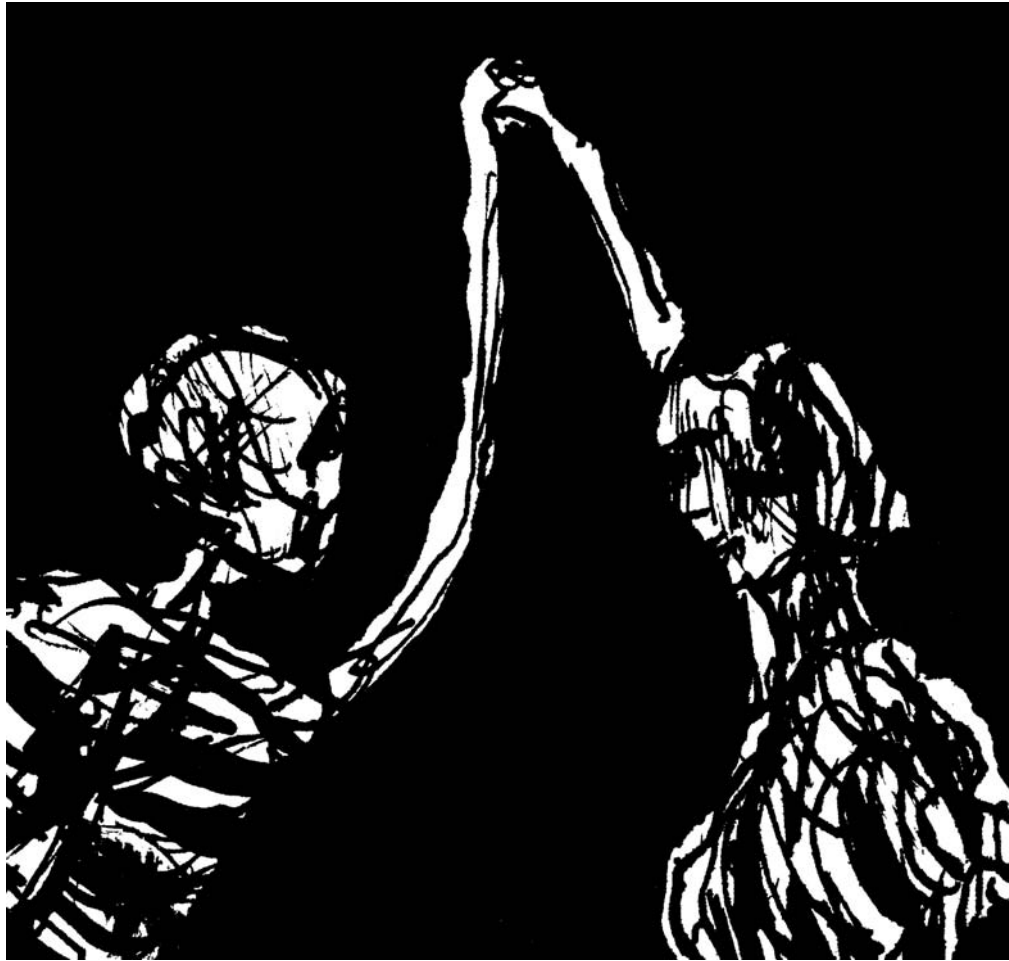

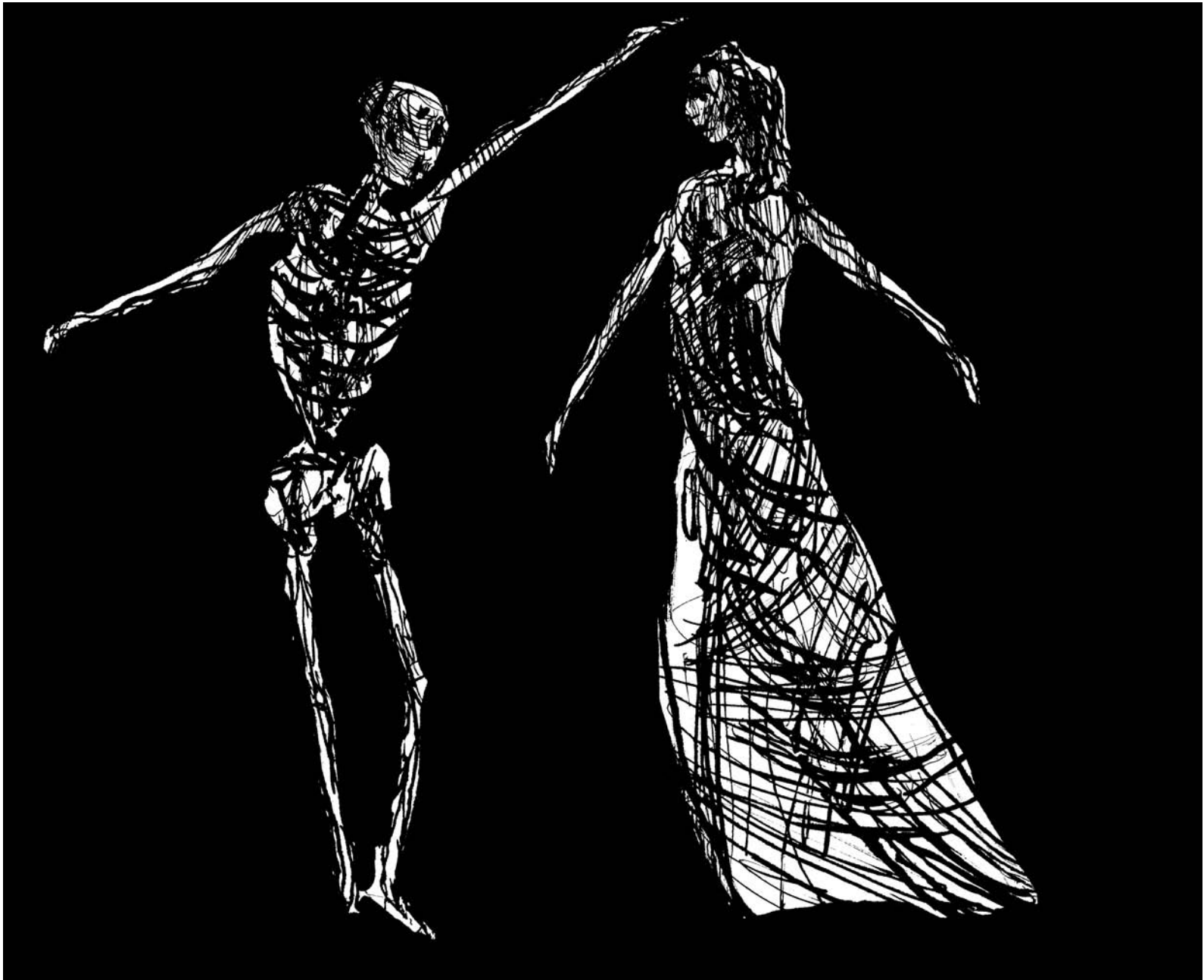

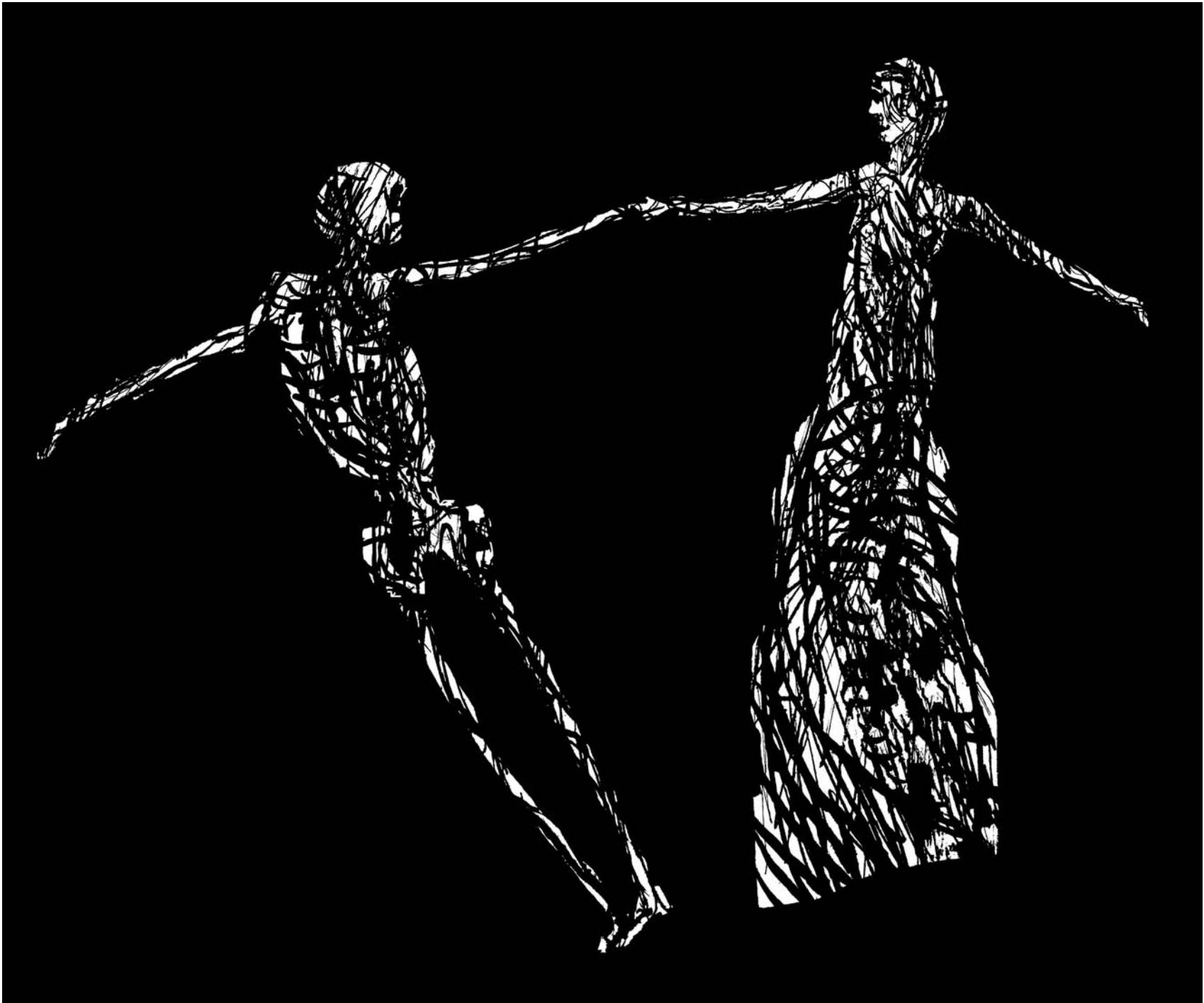

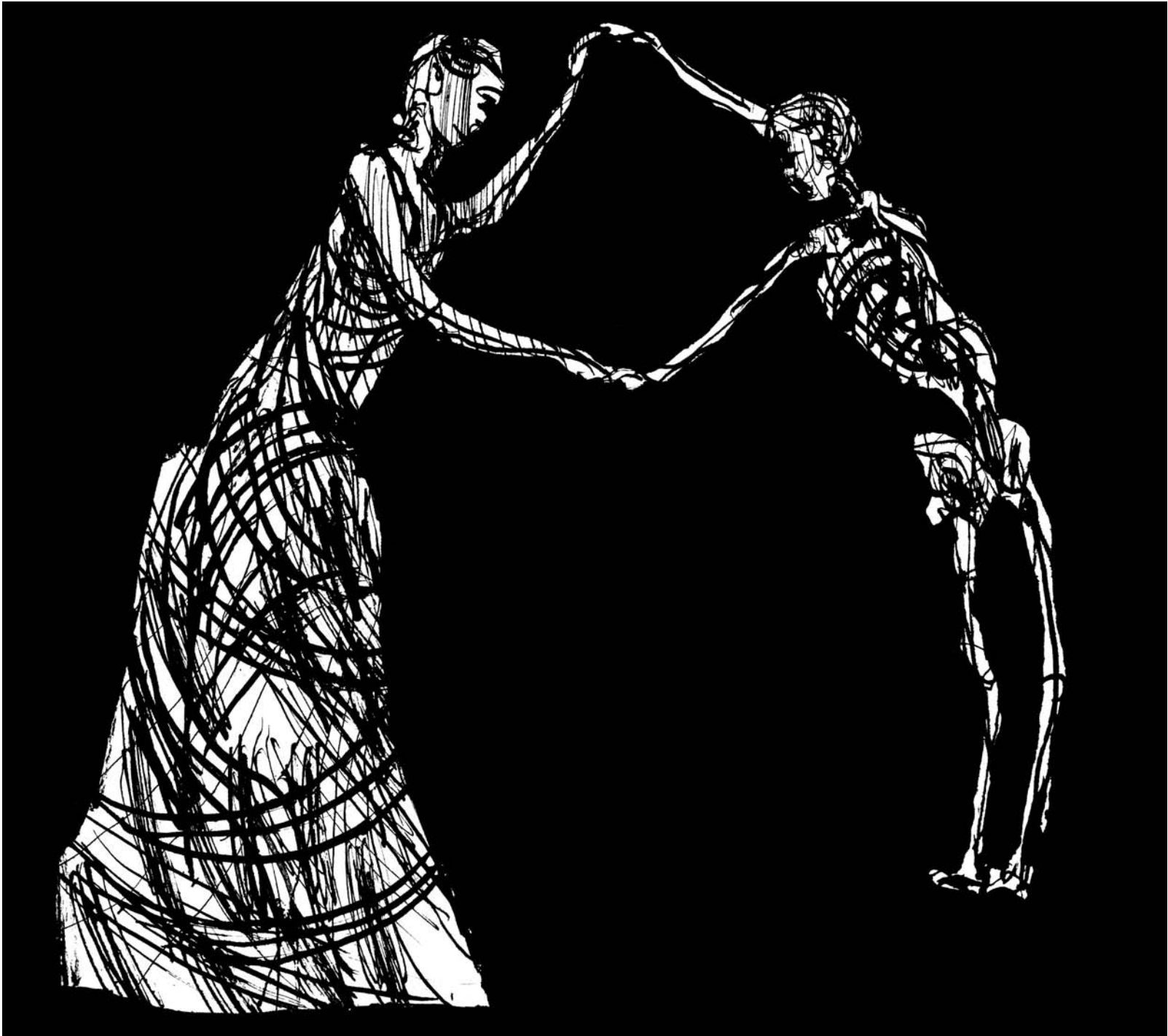

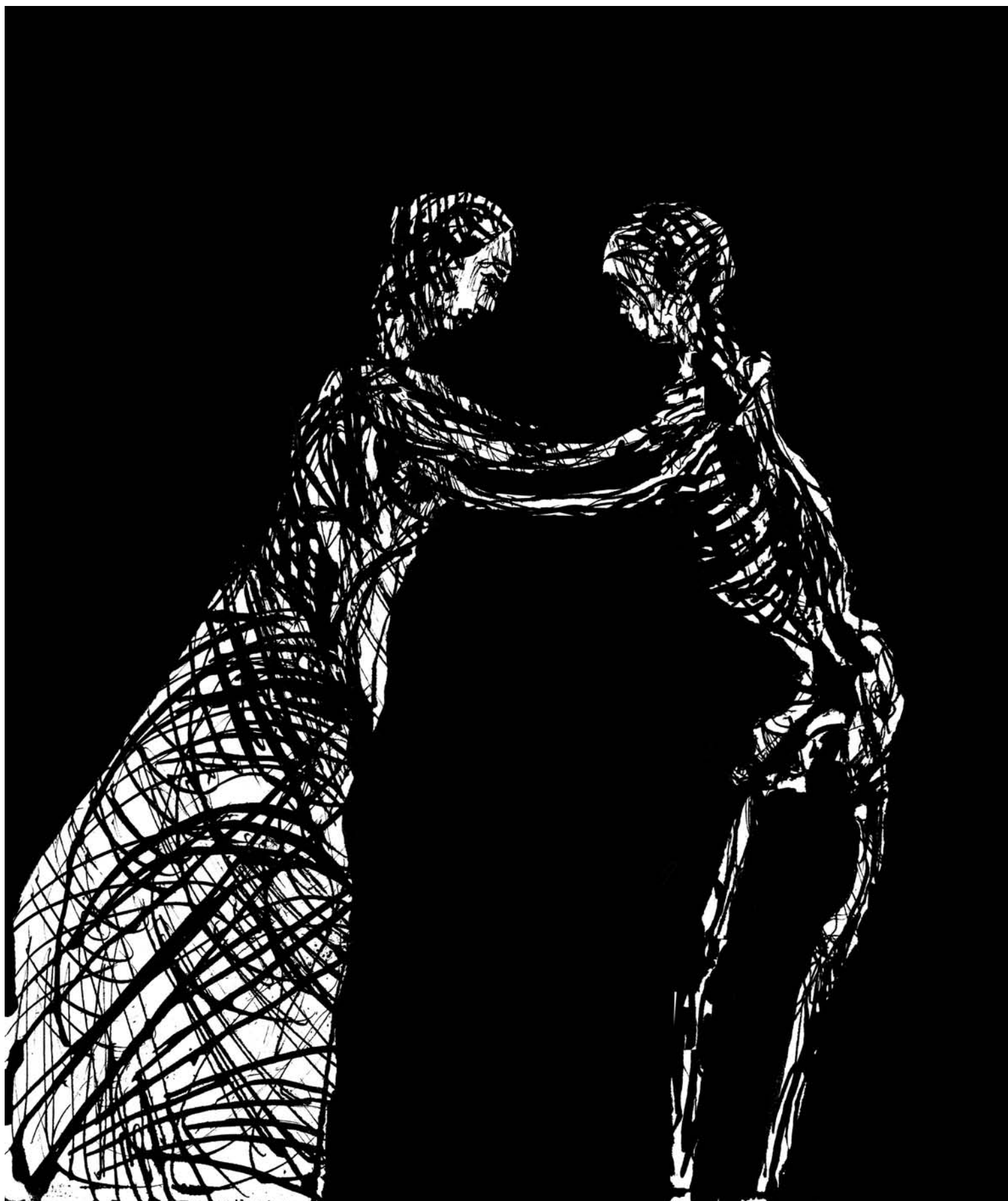

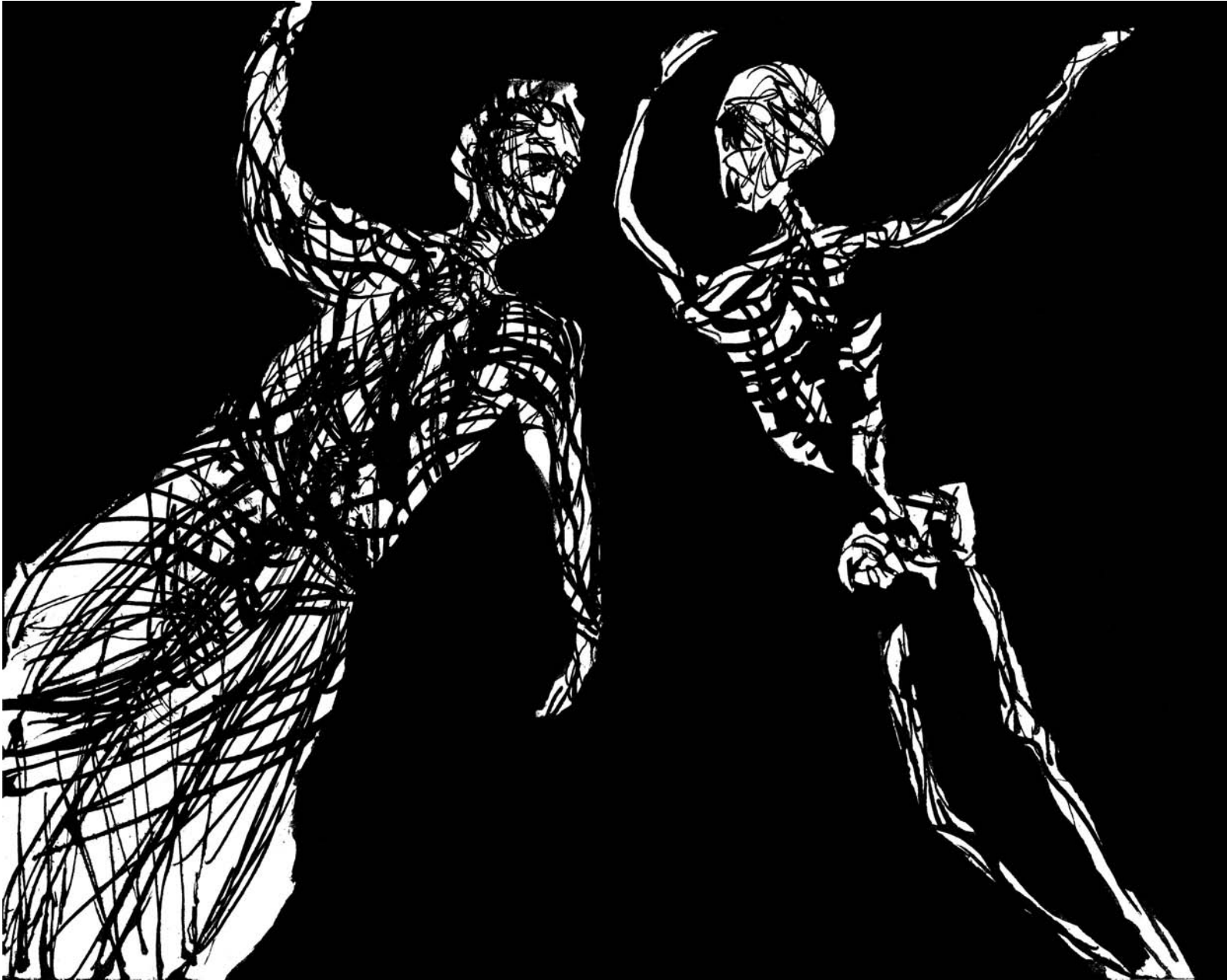

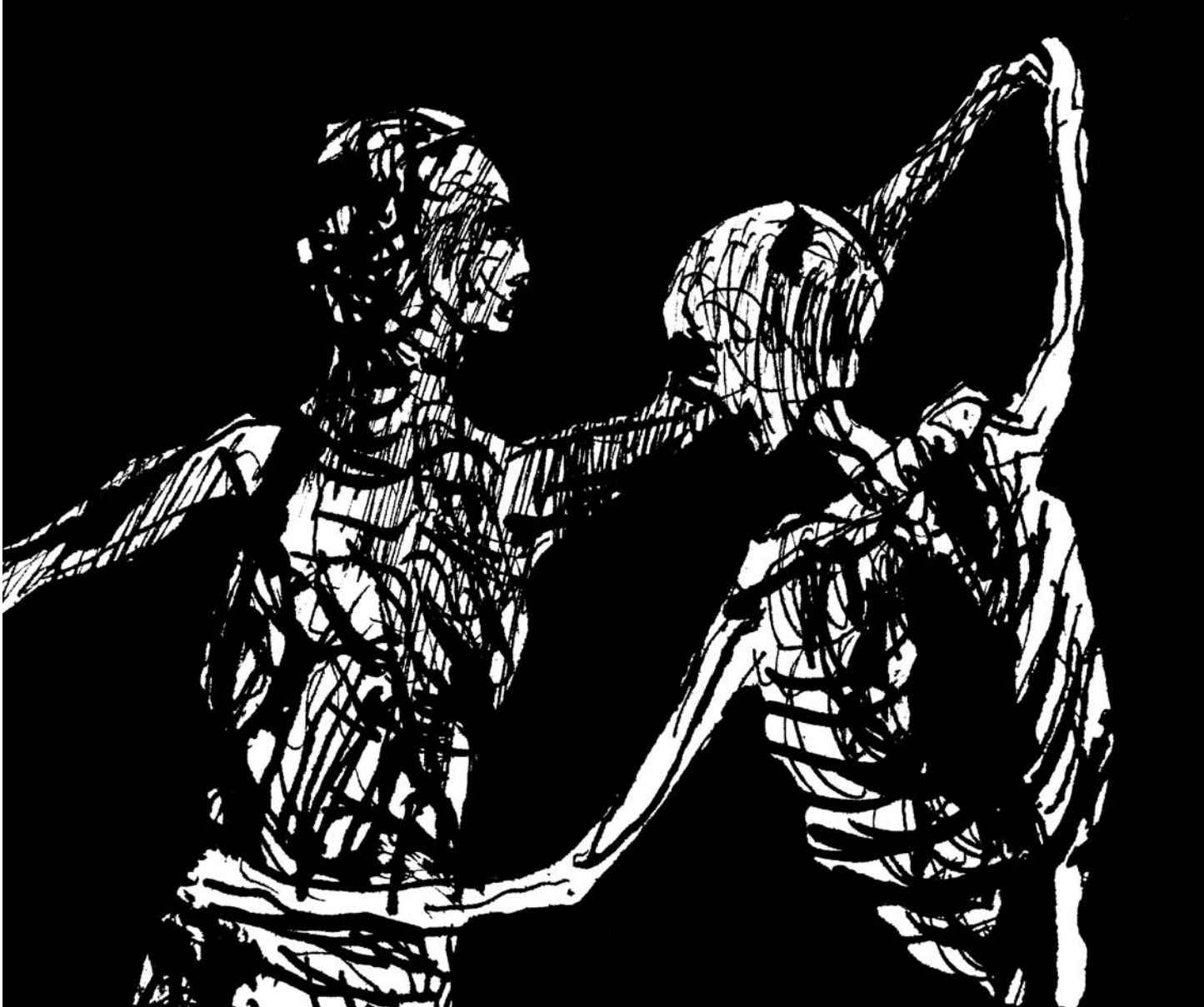

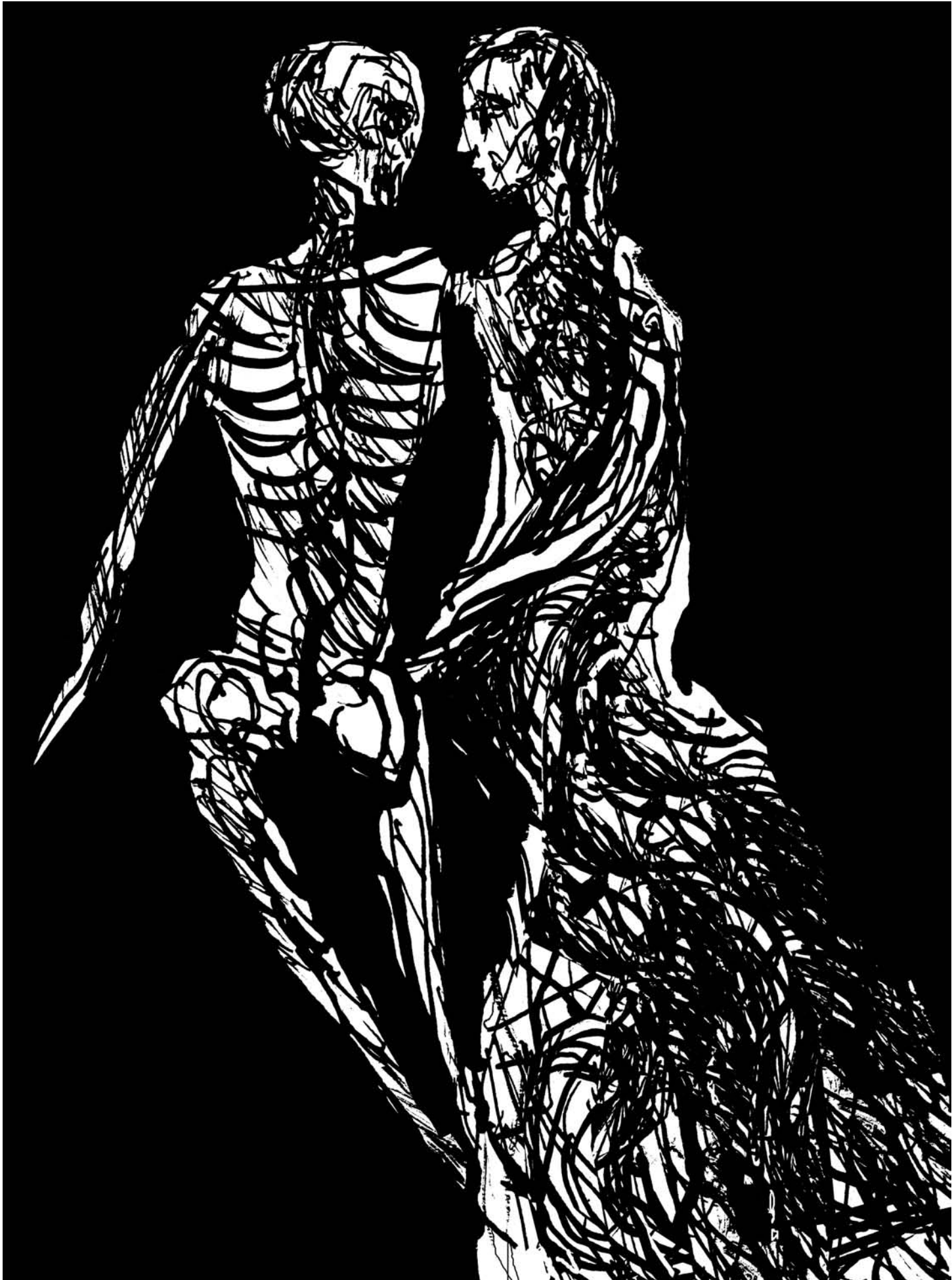

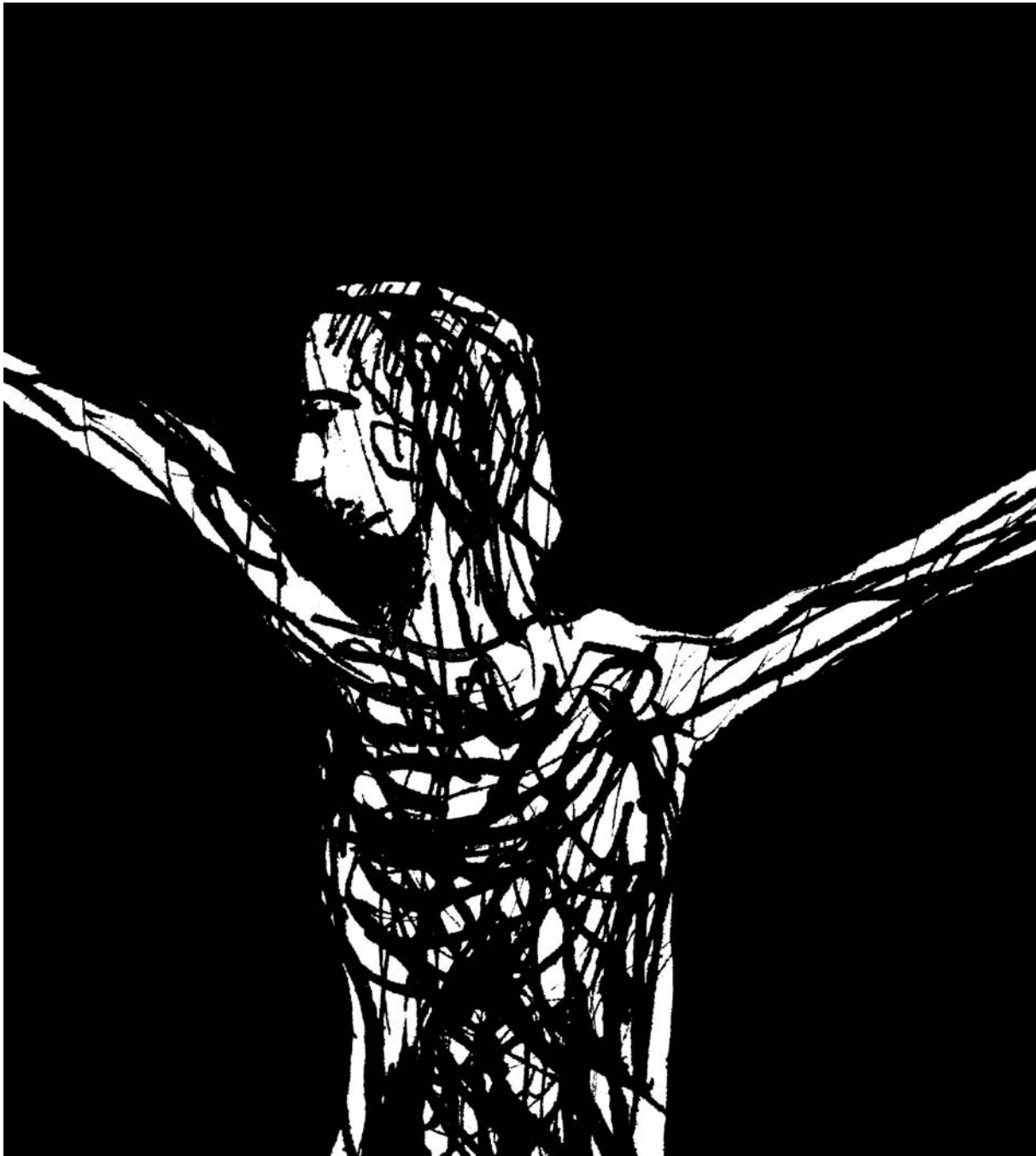

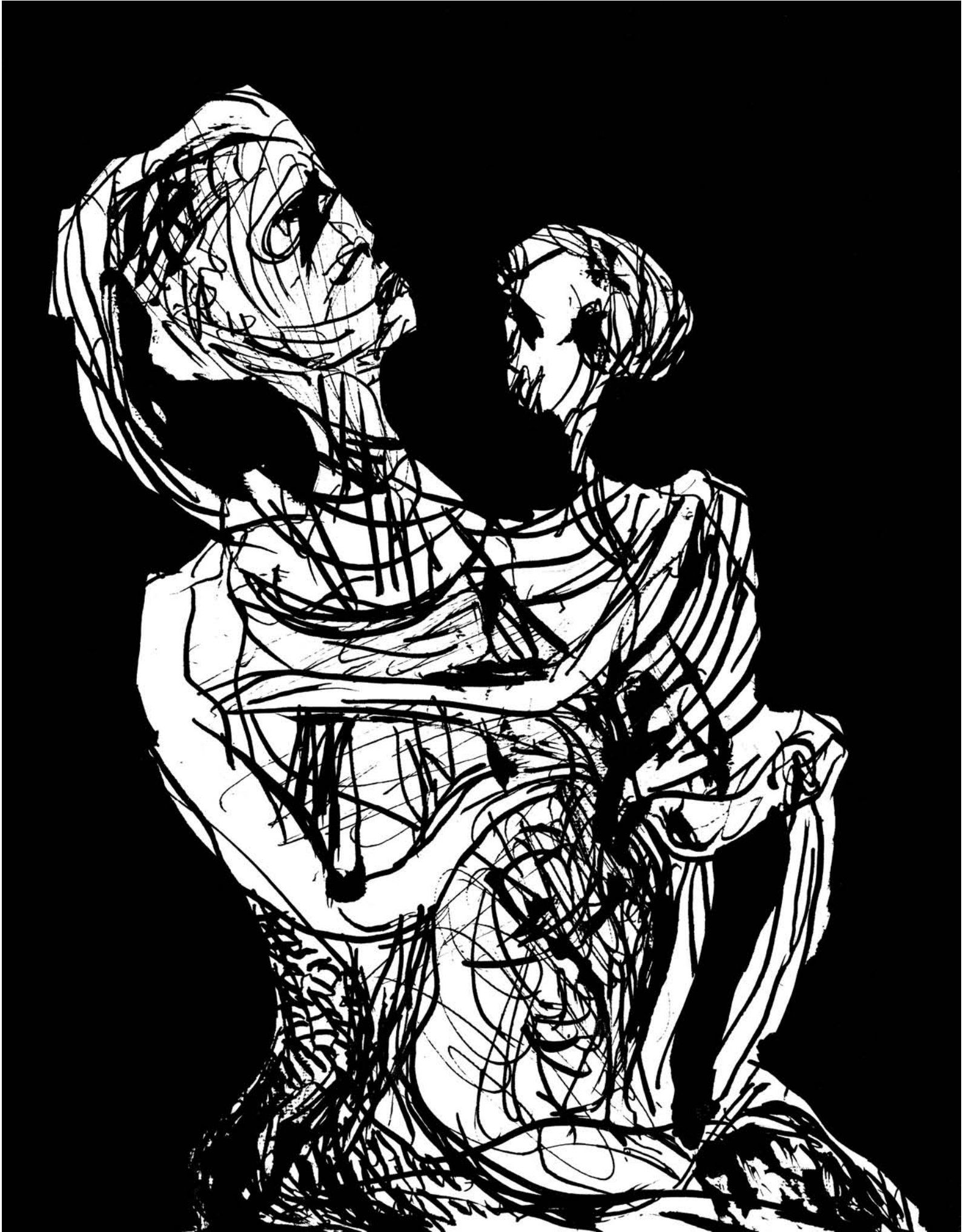

CURRÍCULUM VITAE

Héctor C. Laborde- Montevideo 5/6/43

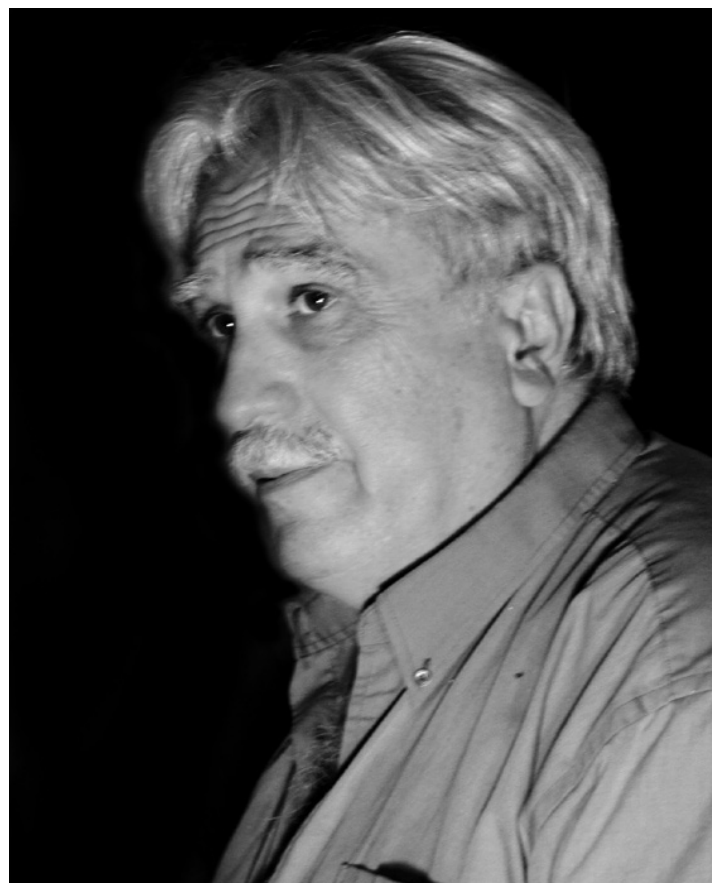
**Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes.
Docente del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes,
encargado de la Cátedra de «Libre Orientación Estético-
Pedagógica» Taller Fundamental-G.5 Dedicación Total.**

Exposiciones individuales:

1978- Serigrafía y pintura en el Ayuntamiento de Marbella, España.
1987- IMM-Sala Soriano (1 y 2) Pintura, Serigrafía, Dibujo y Xilografía
1989- Biblioteca Nacional-Xilografía y Monocopia.
1992- Galería de arte Contemporáneo-Pinturas
1992- Instituto del Libro-Pintura y Monocopia.
1993- Alianza Uruguay Estados Unidos-Premio: Finalista de la Bienarte-Pintura.-
1996- Teatro Florencio Sánchez-Pintura, Dibujo y Monocopia.
1998- "Los Cerros de San Juan" 50 monocopias.
1997- Casa de la Cultura (San José)- Pinturas.
2000 "Los Cerros de San Juan". Diseños y realización y exposición de cerámica
2001- Sala Miguel Ángel Pareja -I.E.N.B.A-Pinturas.
2004- Las Puertas de San Juan-Pinturas
2005- Pintura Mural-San Gregorio de Polanco-Tacuarembó.
2006- Subte Municipal IM-Pintura ,Grabado, Monocopia, Aguadas, Dibujo.
2007- Galería Escultura (Paysandú)-Pintura y Escultura.
2008-Galería Escultura-Paysandú
2009-Sala Miguel Ángel Pareja xilografías
2009-Publica libro de Imágenes
2009 - Canal 7 de Punta del Este: Proyección de la animación: "Mariposas", dibujo animado.
2012- Miguel Ángel Pareja pinturas de gran formato.
2013- Facultad de psicología-pinturas.

Exposiciones Colectivas:

1974-Taller de estampado en tela KO, Casa de la Cultura (Ciudad de Rivera).
1974-Taller KO, Casa de la Cultura (Ciudad de Tacuarembó)
1977.-Grupo Malagueño de Artistas Plásticos-España- pinturas y serigrafías.
1877-IV Bienal de Arte de Marbella-España.
1977-"Grupo Malagueño de Aristas Plásticos"-España.
1981- Galería Aramayo -Serigrafías y pinturas en homenaje a M. A. Pareja-IENBA.
1983-Venta Popular-ENBA-Club Progreso.
1985-Asociación Cristiana de Jóvenes-Por reapertura de la ENBA.
1985-Facultad de Arquitectura.
1986-Subte Municipal-ENBA.
1986- Alianza Francesa (150 años de la Revolución Francesa) - Exposición de Tapiz 3mx 2m
1992-Bienal de Salto-Edificio Libertad.
1992-Automóvil Club del Uruguay.
1992-Exposición en homenaje a Juana de Ibarburú.
1992-Galería de arte Contemporáneo.
Exposición en homenaje a Juana de Ibarburú.
1993-"60 obras sobre papel"-Brasil.
1994-Santa María-Brasil.
1994-IV Bienal de Primavera de Salto.
1095-V Bienal de Primavera de Salto.

1998- Museo de Arte Moderno de Porto Alegre, Brasil monocopia.
1999-"150 años de la Universidad de la República".
1999-Arte Universitario del Mercosur-Buenos Aires.
1999-Casa universitaria de Paysandú.
1999-Facultad de Ciencias.
1999-Teatro Florencio Sánchez-Apex-Cerro.
2000-Rectorado-Universidad de la República.
2000 a la actualidad -Rectorado de la UDELAR exposición permanente de dos pinturas de gran formato.
2001-Exposición Itinerante-IENBA.
2002 - Exposición de pinturas en el Atrio de la IMM
2002-Exposición Itinerante del IENBA.
2004-Camino de Esculturas-IENBA.
2004-Pintura Mural (Camino de las Esculturas).
2005 al 2010 Facultad de Ciencias -Escultura gran formato.
2005 Ministerio de Relaciones Exteriores -Esculturas
2005-Escultura y afiche (Camino de las Esculturas).
2005-Escultura-Ministerio de Relaciones Exteriores.
2005-Escultura-Facultad de Ciencias.
2006-Escultura-Camino de las Esculturas.
2007-Sala Facultad de Artes
2010-Exposición colectiva Casa de la Moneda
2008 al 2013-Galería Escultura-Paysandú-Pinturas.

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

CSIC

bibliotecaplural

ISBN: 978-9974-0-1167-0

9 789974 011670