

ARTE CONTEMPORÁNEO: LIBRO DE ARTISTA

Actividades orientadas a buscar e investigar sobre un eje con el fin de incluir los resultados en una obra de arte de creación personal.

Los artistas contemporáneos suelen trabajar sobre un eje temático o procedimental; una vez que este es definido, investigan y desarrollan su obra desde allí. Este modo de llevar adelante la práctica también puede ser adoptado en la escuela, ya que resulta muy motivador para los alumnos.

Con esta actividad, te proponemos crear junto con tus alumnos un ["libro de artista"](#). La propuesta incluye algunas sugerencias de trabajo para que tus alumnos encaren las tareas de buscar e investigar sobre un eje con el fin de incluir los resultados en una obra de arte de creación personal, así como aplicar diversas técnicas y procedimientos para su realización.

ACTIVIDAD PARA EL AULA

Este trabajo ocupará muchas clases de plástica –aproximadamente tres meses de trabajo– y requerirá de tu parte un trabajo de seguimiento personalizado. Lo que se propone es que la propuesta atraviese una serie de tareas a lo largo del tiempo.

PRIMER PASO: APROXIMACIÓN

En primer lugar, deberás **investigar** por tu cuenta, y luego junto a los alumnos definir qué es un libro de artista. En una primera aproximación, podrás partir de la idea de que se trata de un formato de obra, como una pintura o una escultura, y, aunque no está muy difundido, es fácil de reconocer.

¿Cuáles son sus características más salientes? Por una parte, la obra debe ser leída, lo que implica que se trata de un libro en tanto supone que el espectador debe realizar una acción: pasar las páginas. Estas pueden ser de cualquier forma, de materiales diversos, rígidas o flexibles, pueden estar sueltas o, al revés, ser inamovibles; pero están todas trabajadas por la mano del artista.

SEGUNDO PASO: PLANIFICACIÓN

Lo que te proponemos es que, a partir de la investigación realizada por los alumnos y su conocimiento sobre los libros de artista, cada uno elija libremente y en forma exclusiva un **eje temático**, de procedimiento o conceptual para la realización de su libro.

Te sugerimos partir de un soporte material común a todos, ya que esta actividad promueve la diversidad de medios y resultados; podés elegir, por ejemplo, un cuaderno de hojas lisas y tapa rígida. Esta base va a poner al descubierto las diferencias de resultados y las potencialidades que cada uno puede desarrollar.

Te presentamos a continuación algunos ejemplos que podrán servir para que cada uno de los alumnos encare su trabajo, en caso de necesitar una batería de opciones:

- Ejes temáticos: la música, la violencia, el consumismo, los sueños, el amor, la libertad, el fútbol, la naturaleza, los cinco sentidos, la infancia, la magia.
- Ejes de procedimiento: los recortes, las superposiciones, las mezclas, las encuestas.
- Ejes conceptuales: la mirada, las manos, el paisaje, los puentes, el viaje, el autorretrato.

Es fundamental que el alumno conforme su libro basándose en elecciones personales para garantizar su compromiso con un trabajo prolongado y la profundidad en su tratamiento.

TERCER PASO: EXPLORACIÓN

Una vez que cada uno de los alumnos delimite estas tres cuestiones a partir de su propio interés, es necesario que encare una nueva investigación, guiada por tu intervención.

Deberás indicar a los alumnos su campo de búsqueda y **ofrecerles ejemplos** de artistas que hayan trabajado sobre el mismo tema, procedimiento o concepto.

CUARTO PASO: PUESTA EN PRÁCTICA

El material obtenido será un buen motor para generar obras de carácter conceptual, asociar ideas y acopiar imágenes que pueden ser inspiradoras o pueden utilizarse directamente en forma de collage.

Idealmente, a partir de tu motivación, cada alumno podrá desplegar gran cantidad de recursos plásticos y las técnicas estarán al servicio de la representación de los pensamientos y conceptos que surjan, en un proceso de experimentación. Podés invitar a los alumnos a que aplique incluso técnicas de impresión, como plantillas, sellos, transferencias, fotocopias o xilografías.

Además, el libro puede incluir fotos, objetos pequeños –o porciones de algunos no tan pequeños– y materiales naturales (como maderas, hojas, tierra, etc), lo que los transforma en un collage. Aquellos que se interesen en esta técnica podrán recontextualizar desechos, como el cotillón, las colecciones “inútiles” y los juguetes fuera de uso.

Al crear sus obras, los alumnos no deberán perder de vista que el hecho de que el espectador la manipule permite la aparición de un sinnúmero de estrategias: la experiencia táctil y la posibilidad de accionar mecanismos sonoros, de ocultamiento/desocultamientos, de despliegue/repliegue son recursos que pasan a ocupar un lugar central. Incluso puede pensarse en la posibilidad de generar un dispositivo que al pasar las hojas rápidamente genere una animación o libere algún aroma. Tené en cuenta que esta es una actividad muy estimulante en la asociación de la vista con otros sentidos.

ACTIVIDAD DE CIERRE

Luego de una actividad que pone el acento en la creación personal y la diversidad te recomendamos la creación de un espacio para compartir, intercambiar y acercarse a la producción de los otros.

En este sentido, los alumnos podrán organizar una exposición dentro del aula e invitar a otros cursos. Los libros de artista se pueden distribuir sobre las mesas.

La puesta en común de todo este material, la charla con los respectivos autores sobre los artistas a los que tomaron como referentes y sobre el proceso mediante el cual llegaron a realizar sus producciones, son una puerta a la comprensión de la rica diversidad que caracteriza al arte contemporáneo.