
Las contribuciones del dibujo para el proceso de creación artística en la Carpeta de Investigación-Creación

Resumen

Este texto es una reflexión que reconoce, a partir de la noción de investigación-creación, el potencial de desarrollar un proyecto artístico acompañado de una carpeta de dibujos, reflexiones y pensamientos sobre el proceso. A lo largo del artículo, se muestran diversas formas de comprender a la Carpeta de Investigación-Creación (CIC), así como también su vinculación con algunos tipos de dibujo. El impacto de su uso se valora a partir de los espacios de intimidad y errabilidad que propicia, y que aporta a conocer el proceso de búsqueda del sentido en los procesos de creación artística.

Palabras clave

Dibujo; Proceso de creación; Investigación-creación; Creación artística; Motivación.

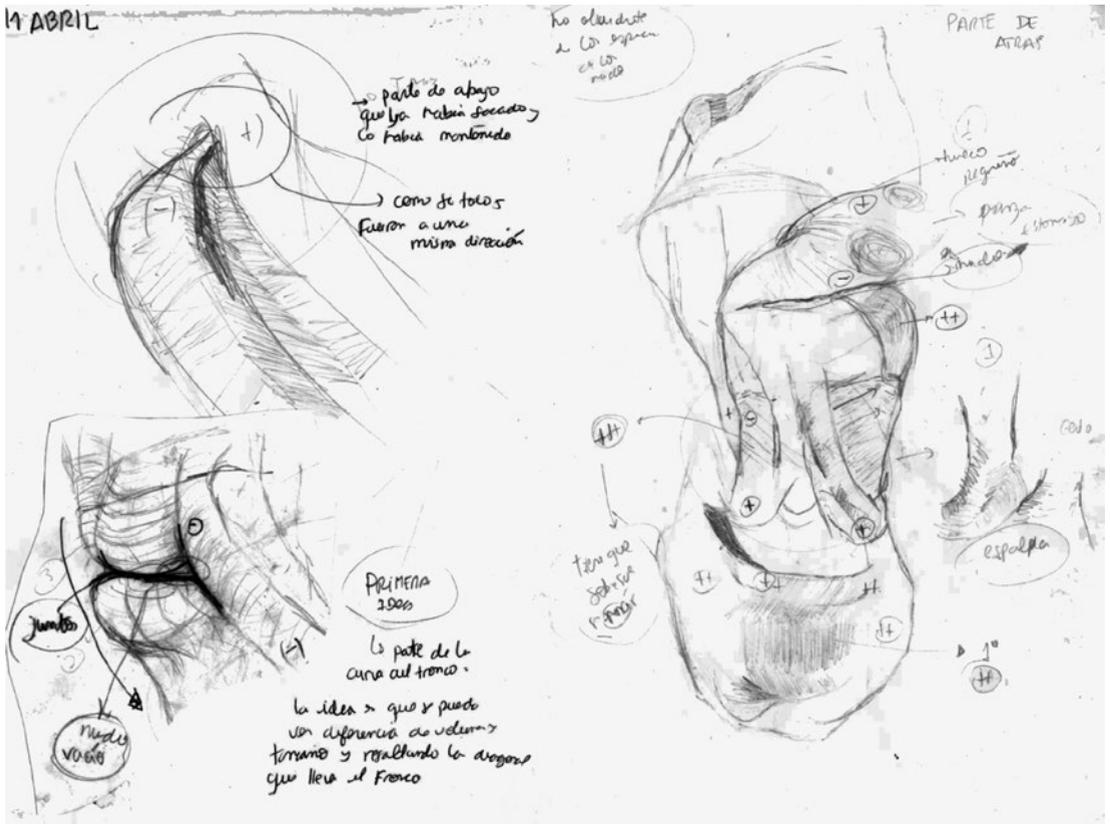

Figura 1
 Fragmento de la Carpeta
 de Investigación-
 Creación de Karina Saenz
 Lápiz y lapicero sobre
 papel, 2023.

Un lugar al que frecuentemente acuden los/as artistas es el cuaderno, bloc, libreta o cartapacio, comúnmente conocido como “bitácora”, pero también llamado Carpeta de Investigación-Creación (en adelante CIC) por estudiantes y docentes de la carrera de Escultura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde me desempeño como docente desde hace cinco años.

Desde mi experiencia en este rol, el término Investigación-Creación significa *buscar creando*, que se refiere al proceso intuitivo de *hacer para conocer*. Obviamente, ese “hacer” pertenece al campo de la creación donde se elabora con las manos. Esa especificidad nos aproxima a una categoría relevante: la materia tangible, que se hace patente para la percepción según como haya sido elaborada. Entonces, tal relieve heterogéneo contribuye constructivamente a la creación de nuevo conocimiento sensible y tangible.

La Carpeta es de Investigación-Creación en doble sentido. En primer lugar, porque allí puede exponerse a una audiencia diversa el particular proceso interno atravesado durante la elaboración de alguna obra o proyecto, dando a conocer las formas, sentidos, referentes, reflexiones y dispositivos que el/la artista ha querido usar para encontrar lo que busca, mostrando su forma de percibir aquello que lo motiva a crear lo que está creando.

Figura 1

En segundo lugar, porque el escultor o la escultora puede ver reflejada la coherencia que va teniendo el discurrir de su propio proceso. La CIC le sirve entonces para pensar en las sensaciones que busca o en las decisiones que debe tomar para hacer realidad aquello que desea; y también para reflexionar, aceptando posibilidades para futuros procesos, como lo muestra Pati Quispe en la página de su cuaderno.

Figura 2

Desde mi rol como docente, encontré que Pati usó el cuaderno para barajar diversas posibilidades compositivas cuando se encontraba en medio de la elaboración de la escultura *Vacío*. A continuación puede notarse que ella, aprovechando la relación entre el cuaderno y sus dibujos anteriores, ha continuado su transformación y ahora sus líneas dicen más del mundo físico que antes.

Figura 3

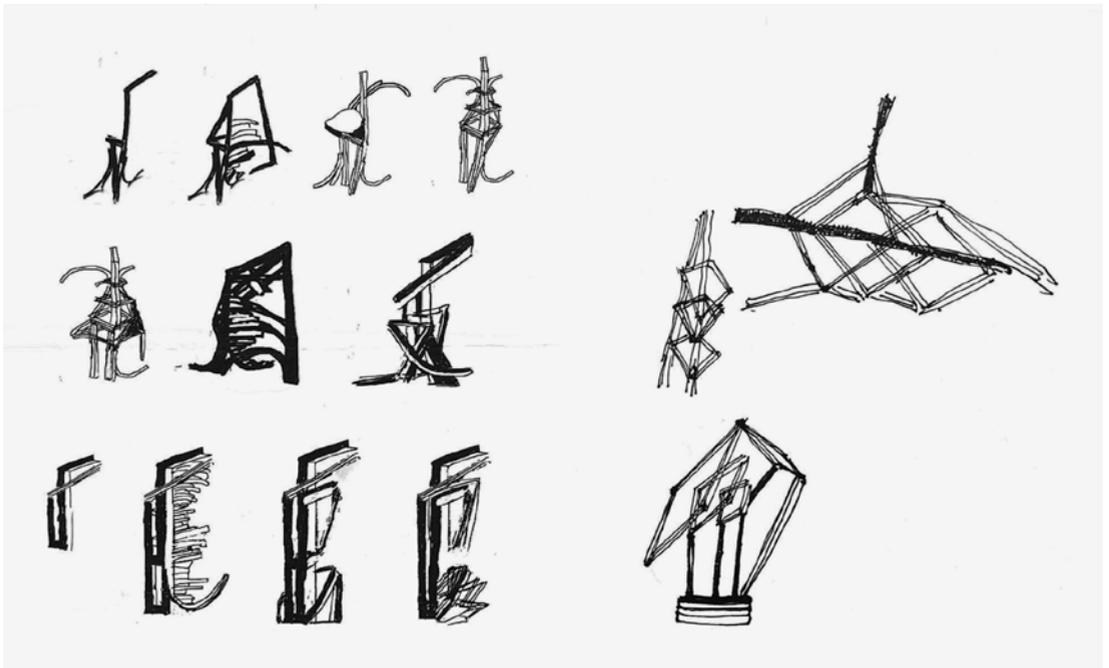
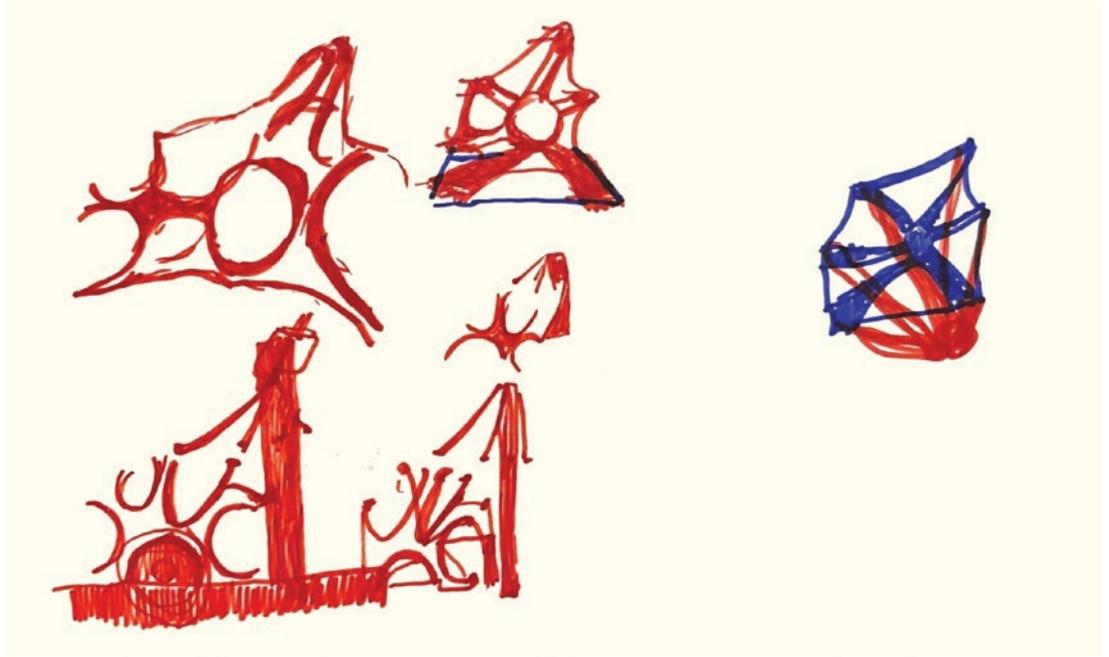
Pues bien, del segundo sentido se desprende otro que es muy apreciado para los fines de escribir una memoria de corte académico. Debido a su función de “borrador”, la CIC puede albergar cualquier dibujo, idea, secreto, mancha, disparate o proyección, propiciando circunstancias favorables para articular el propio trayecto. Es gracias al grado de caos que admite el CIC que podemos descartar para luego organizar trazos, volviendo legible nuestra intención.

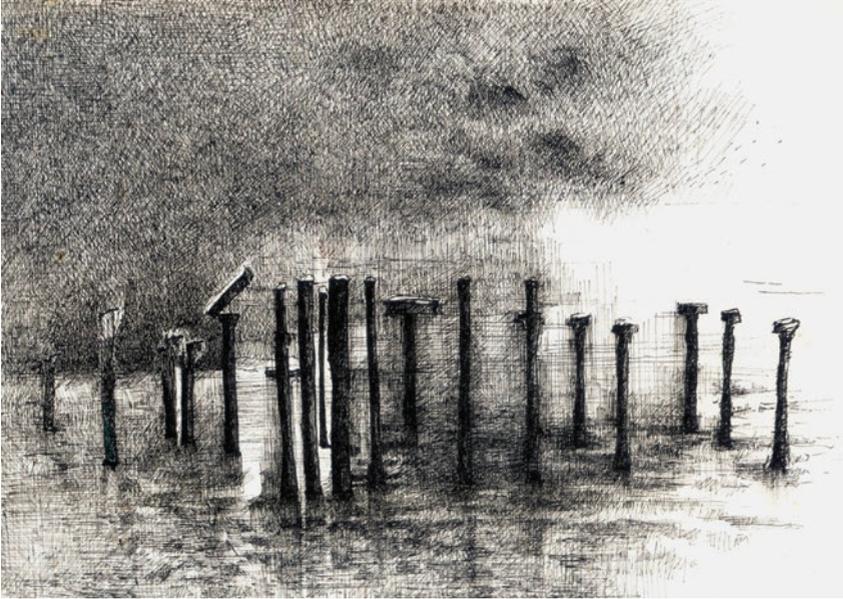
La Carpeta de Investigación-Creación organiza y simplifica la actividad mental en clave de memoria. Además, en cierto sentido, el CIC contribuye a reforzar la voluntad de concretar un trabajo. Ese simple pero agreste conjunto de hojas guarda un espacio seguro para toda la gama de trazos que necesitamos hacer para dar nacimiento a cualquier proyecto. Ante un natural colapso, revisar el bloc nos ayuda a entrar en razón y a acercarnos al impulso.

La CIC también permite un espacio privado en el que se hace fluido errar libremente, y dibujar posibles decisiones o escenarios sin la condición de tener que esculturizarlos. Como he indicado en otro escrito, considero que dibujar es un delta psicoorgánico (Galliani, 2018).

Figura 2
Fragmento de la
Carpeta de Investiga-
ción-Creación de Pati
Quispe
Plumón sobre papel,
2022.

Figura 3
Fragmento de la
Carpeta de Investiga-
ción-Creación de Pati
Quispe
Lapicero sobre papel,
2022.

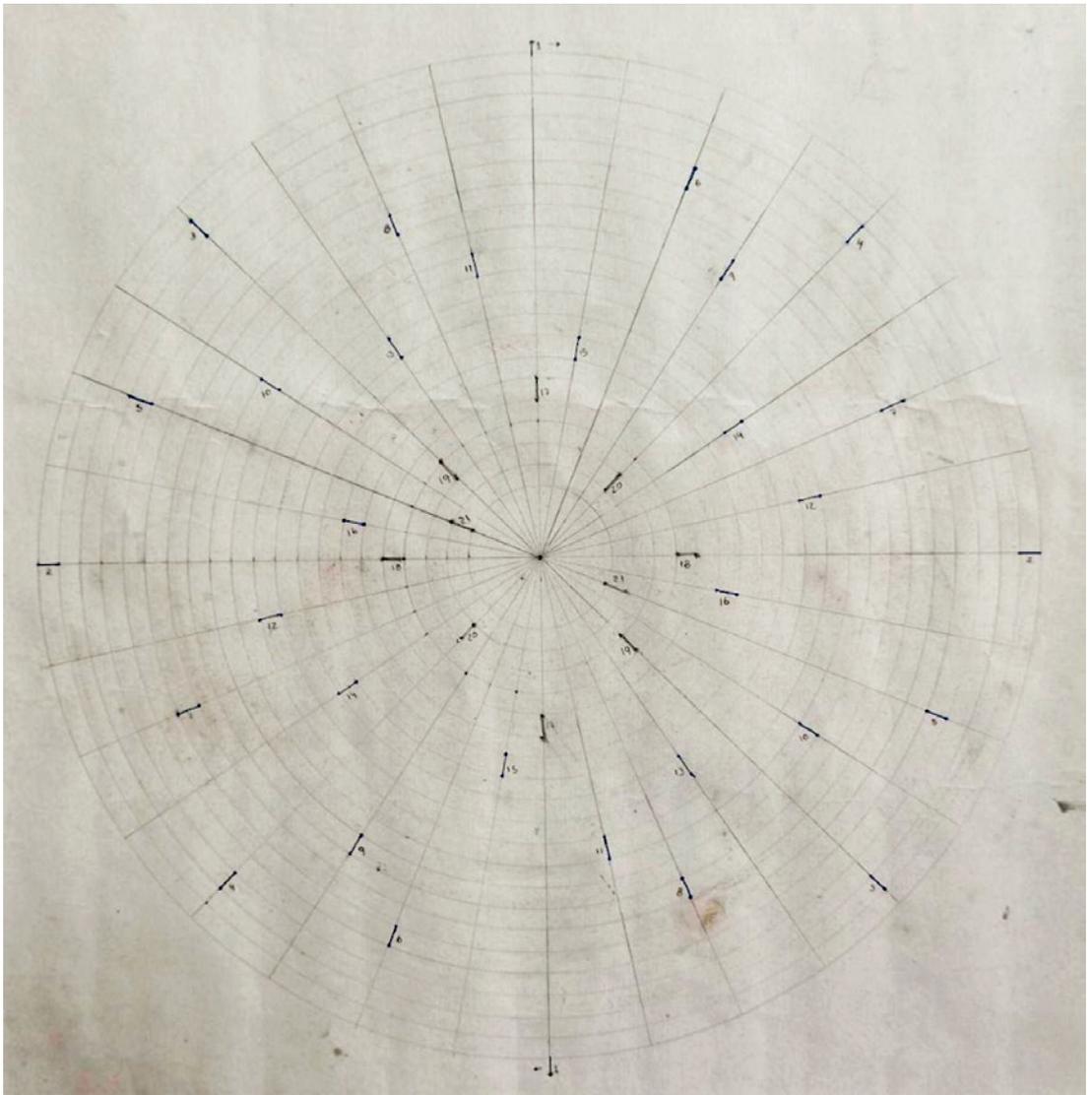

Aro	Diametro	Ancho	Largo	+ S
1	5	1/2"	15.7	+ S
2	6.5	1/2"	20.4	
3	8	1/2"	25.1	
4	9.5	1/2"	29.8	
5	11	1/2"	34.5	
6	12.5	1/2"	39.2	
7	14	1/2"	43.9	
8	15.5	3/8"	48.7	
9	17	3/8"	53.4	
10	18.5	5/8"	58	
11	20	5/8"	62.8	
12	21.5	5/8"	67.5	
13	23	5/8"	72.2	
14	24.5	5/8"	76.9	
15	26	5/8"	81.6	
16	27.5	3/4"	86.3	
17	29	3/4"	91	
18	30.5	3/4"	95.8	
19	32	1"	100.5	
20	33.5	1"	105.2	
21	35	1 1/4"	109.9	

Figura 4
**Fragmento de
la Carpeta de
Investigación-Creación
de Johanna Hamann**
Plumilla y tinta china
sobre pap, 2014.

Figura 5
**Fragmento de
la Carpeta de
Investigación-Creación
Abril Valdez**
Lápiz y lapicero sobre
papel, 2022.

Figura 6
**Fragmento de
la Carpeta de
Investigación-Creación
Abril Valdez**
Lápiz y lapicero sobre
papel, 2022.

El dibujo en el cuaderno suele ponderar el funcionamiento de la mente. Como dijimos, es un lugar privado y por ello se vincula con las necesidades del artista. Pero el esbozo, croquis o verso también empieza a mostrar necesidades propias, y ese momento es uno de inflección, pues de pronto otras páginas vibran de sentido, pidiéndonos mayor atención, y pensamos que “lo que había dibujado empezó a interesarme tanto como lo que todavía me quedaba por descubrir” (Berger, 2011, p. 8).

Berger (2011) distingue tres tipos de dibujo. El primer tipo consiste en dibujos que estudian y cuestionan lo visible, en sus líneas es perceptible la mirada del dibujante porque interroga lo visible para descifrarlo. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver cómo el conjunto de todas las líneas narra una “migración óptica” desde la cual apreciamos cómo la escultora Johanna Hamann se ha instalado en lo observado que está dibujando.

Figura 4

Los dibujos del segundo tipo indican ideas. Aquí la mano hace lo que se le encomiende, que pueden ser bocetos o dibujos de trabajo para otra obra. Este tipo de dibujo no cuestiona lo visible, más bien lleva al papel lo que ya está en la imaginación y permite construir allí otro mundo. Al ver estos dibujos apreciamos la capacidad para inventar, pues permiten ver cómo se hacen las cosas. En la obra de Abril Valdez he podido encontrar este tipo de dibujo. En su bloc he encontrado, incluso, cálculos matemáticos cuya función he terminado de entender al ver que generaron dibujos de este tipo, realizados, por cierto, con instrumentos de medición.

Figuras 5-6

Hay que mencionar que tanto los cálculos como el plano o dibujo circular que vemos en la Figura 5

(dibujo que fue realizado varias veces) fueron pasos previos e indispensables para la elaboración de *Tránsito en tensión*, una escultura cinética que exigió ese tipo de cálculo.

Figura 7

En tercer lugar, tenemos los dibujos que se hacen de memoria. Son como apuntes rápidos que recopilan impresiones y exorcizan un recuerdo que obsesiona al artista, es decir, permiten sacarle de la cabeza una determinada imagen o sensación que puede ser inquietante de modos diversos. Son dibujos muy concentrados en potencialidad y, en mi opinión, son capaces de ser los primeros en causar una escultura.

Figura 8

Pues bien, hemos dicho que al interior de la Carpeta de Investigación-Creación se revelan las motivaciones que necesitamos comprender para saber fundamentar nuestros resultados y procesos, lo cual se debe a que se evidencian los patrones de nuestra búsqueda. En dicho proceso de esclarecimiento, otro termina beneficiado: al acompañar el desarrollo de cualquier obra con una CIC, se hace posible la revisión retrospectiva. El orden sucesivo e inevitable de las hojas hace fácil entender la cadena lógica de decisiones o conjunto de reflexiones que relacionan nuestros dibujos y apuntes entre sí. Podemos sostener con las manos la CIC y testificar cómo se va desarrollando la escultura, pues permite conocer el pasado inmediato del proceso creativo. Entonces, podemos aprender de él.

Figura 9

Podemos descubrir cómo somos al crear y al pensar; y saber decir lo que estamos haciendo, distinguir referentes y prepararnos para la acción. Es decir, descubrir nuestra propia manera. No hay tiempo entre

Figura 7
Escultura *Tránsito en tensión* de Abril Valdez
Platinas de hierro empernadas y sostenidas por cables de acero, 2022.
Fotografía: Ursula Cogorno, 2022.

Figura 8
Fragmento de la Carpeta de Investigación-Creación de Nadia Arce
Lapicero sobre papel, 2023.

la voluntad y el hacer: quienes hacemos uso de esta Carpeta sabemos interrumpir hábilmente la inercia en la que se encuentra la materia que persevera en quedarse en estado de reposo, pero que espera por nuestro trabajo.

El pasaje de la motivación a la intención es retador. La Carpeta facilita ese tránsito porque da inicio al proceso creativo entre bastidores. Se trata de distinguir la coherencia de cuando hay motivaciones que causan determinadas acciones y no otras, a la vez que saber que cada una de las infinitas formas de estar en el mundo tiene capacidad expresiva.

Queda en el tintero vincular otros aspectos del dibujo que gravitan de manera relevante en torno a la elaboración de una Carpeta y que, viceversa, pueden ser aspectos del dibujo causados por cierta forma de respaldarse en una. También queda pendiente comentar asuntos vinculados a los estudios sobre memoria en relación al hecho de que, con el pasar del tiempo, los artistas acumulamos varios blocs, de manera que la revisión retrospectiva crece y se vuelve más interesante, aunque ya no tan cronológica.

Incluso podríamos emprender la tarea de comentar otros temas, como la diferencia de tener hojas sueltas y luego agruparlas, o más bien comenzar con un conjunto ya encuadernado, o si hace la diferencia trabajar en formatos verticales u horizontales, o si influye en algo la encuadernación lateral o superior, o si el papel proviene del reciclaje o si es mejor papeles de gramaje elevado, etc.

Así pues, resulta relevante la transparencia con la que se puede observar la riqueza del pensamiento humano cuando se observa una CIC y la relación entre las reflexiones del artista y de su dibujo es dialogante. Ese intercambio es ganancia porque dibujar ofrece un espacio seguro.

El proceso creativo se ve influenciado favorablemente porque el artista es capaz de generar delibera-

damente un espacio para el error como fuente de aprendizaje. La cualidad de ese espacio es propiciada por el dibujo, que, además, contribuye como una arteria a que el proceso se desarrolle en términos de investigación, ya que irriga hacia afuera las diversas formas de la intención, alistándose para una interpretación sistemática.

Todo esto vuelve muy atractivo examinar y elaborar la CIC. Es muy común encontrar en ella la mancha de alguna taza de café, viruta, pedazos de piedra, alguna página doblada, quemada o arrancada, muestras de materiales, uno que otro apunte aleatorio, polvo, garabatos, rayones de lapicero, papel rasgado, tachones, o cualquier feliz cojudez anotada porque sí.

Figura 10

Referencias

- Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. Edición a cargo de Juan Savage. Editorial Gustavo Gili.
- Galliani, F. (2018). *De la locura a la piedra : una regresión al miedo primitivo*. Tesis de Licenciatura en Escultura por la Pontificia Universidad Católica del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/13115>
- Ingold, T. (2015). *Líneas. Una breve historia*. Gedisa.

Figura 9
Libro
Escultura de Johanna
Hamann en piedra de
Huamanga
 2006.
 Fotografía: Dante Pineda,
 2013.

Figura 10
Carpeta de Investiga-
ción-Creación de
Franco Galliani
 2013.

