

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño
Licenciatura en Artes Plásticas

El Dibujo

La Obra de María Estela Labiano

ARIELA YAMILA MORETTA

Mendoza, Junio 2009

INTRODUCCIÓN

En este trabajo quiero revalorizar y destacar la importancia del Dibujo como una disciplina artística independiente, sin estar en función de otras expresiones como la pintura, la escultura o el grabado. Para ello he presentado en esta tesina la obra de la artista mendocina María Estela Labiano, que ha encontrado en el dibujo, una inagotable fuente de recursos, desde lo *"rustico y elemental"* como lo define, le ha permitido desarrollar una obra de gran riqueza plástica y así convertirse en una exponente del dibujo en Mendoza.

Uno de los inconvenientes que he tenido que enfrentar, es encontrar autores que analicen al dibujo con un fin artístico, por lo general se lo limita a técnicas y materiales, o representaciones en actividades en relación a la arquitectura, ingeniería, diseño, esto no resulta extraño si tenemos en cuenta que todas tienen su base en él a la hora de representar. Por esto el trabajo tiene una primera parte donde se dejan en claro algunas definiciones del término y sus diferentes aplicaciones, el dibujo como boceto y como obra de arte.

Luego de definidos estos puntos realizo un análisis de la obra de María Estela Labiano, una referencia biográfica destacando momentos de su vida que van a influir en su obra, datos que no pudiera haber conseguidos sin su amplia predisposición para contribuir en esta investigación.

Específicamente de su obra me interesaron dos momentos, las realizadas alrededor del año 1996, *"Serie del Dolor"* marcada por una búsqueda expresionista, con una fuerte carga dramática. Y el periodo del 2005 al 2009 unida en su muestra *"Dibujos para ojos inquietos"* donde cambia el dolor por lo lúdico, lo onírico, lo irónico a través de creaciones que transportan a otra realidad, muy relacionada con las búsquedas surrealistas, aunque a diferencia de estos Estela no lo ve como una forma de evadir la realidad sino dejar de mirar el pasado y disfrutar el presente, su presente, en el que se siente libre, sin ataduras para hacer lo que quiera y eso es jugar, *"volver a caminar con el dibujo"*(Labiano. Estela en blanco, 2005) como cuando era niña y nosotros estamos invitados a participar.

EL DIBUJO

El término Dibujo

“El dibujo es un término que está presente como concepto de muchas actividades en lo que determina el valor más esencial de ellas misma, en el hecho mismo que establece como conocimiento” (Gomez Molina y otros, 1995, p. 17)

El dibujo es un término que define el lenguaje de numerosas disciplinas y en este trabajo no pretendo categorizar ni desvalorizar sus diferentes aplicaciones que son tan amplias como esenciales en la vida del hombre, como herramienta de conocimiento a partir de la cual él ha documentado, creado, diseñado y estudiado el mundo que lo rodea en el intento por comprender, organizar y comunicarse.

“El dibujo se establece siempre como fijación de un gesto que concreta una estructura, por lo que enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y construcción vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y a los fenómenos de interpretación basados en la explicación de su sentido por medio de sus configuraciones” (Gomez, Molina y otros, 1995, p. 17).

El dibujo es forma mas allá de su aspecto subjetivo, y es un lenguaje accesible a toda persona sin limitaciones de idioma, ni edad o tiempo, es cotidiano y universal, características esenciales que lo hacen accesible, *Según Leonardo Da Vinci, el dibujo no era sólo una ciencia sino también un numen que ofrecía una réplica de todas las obras visibles del “Dios Supremo” (Lambert, 1985, p. 9).* Con este concepto el dibujo tuvo una gran importancia para documentar y recopilar información durante muchos años para contribuir así con la ciencia la historia y el arte. Esta función del dibujo, con el paso del tiempo, es suplida por un medio mecánico como la fotografía que será considerada por mucho tiempo *“el paradigma de la verdad social la herramienta oculta que pasa a dominar el terreno de la representación” (Gomez Molina y otros, 1995, p. 9)*

Pero hay que decir que a pesar de estos nuevos medios de reproducción nunca se podrá desplazar al dibujo por ser la acción más directa y fiel de exteriorizar nuestras

ideas, “. . . nos representa a nosotros mismos en la acción de representar, clarifica los itinerarios de nuestra conciencia haciéndose evidente ante nosotros mismos.” (Gomez Molina y otros, 1995, p.49) Esta presente en nosotros de manera innata es parte de nuestro desarrollo, por eso desde niños podemos con gran naturalidad comenzar a desarrollarlo representando cosas que vemos o imaginamos de manera intuitiva a modo de juego en un reconocimiento de la habilidades motrices que adquirimos, “Es lo particular del dibujo, por su inherente subjetividad los trazos dibujados proporcionan semejanzas con sus experiencias” (Lambert, 1985, p.9)

La presencia del dibujo en todo nuestro desarrollo lo convierte en una forma de expresión y de aprendizaje, encontrando en el la manera más susceptible para comprender el espacio que nos rodea, para observar y componer, manejar proporciones y organizar a la hora de crear una obra, sin importar la disciplina que desarrolle, siendo este el punto de partida de numerosas disciplinas como ya lo hemos mencionado.

“El dibujo es la primera y también la última cosa que generalmente aprende el pintor. Hay más en el susceptible de ser enseñado . . .El color, en cambio, parece depender más de una facultad natural y pertenecer menos en la esfera de la enseñanza” (Speed, 1941, p.31)

Otro ejemplo de los múltiples objetivos del dibujo, que me interesa y del que realizaré un rápido análisis es, el dibujo como boceto y su importancia en el estudio y realización de una obra.

El dibujo como boceto

Leonardo escribió: “te alegraras de tener un pequeño libro de hojas preparado con hueso molido y anotar en él ideas con una punta de plata. . . cuando esté lleno, guárdalo para servir a tus futuros proyectos y coge otro y sigue con él” (Da Vinci, Leonardo. Cit: por Lambert, 1981, p. 88)

El boceto, es un recurso esencial para el estudio y el análisis utilizando el dibujo como herramienta primordial sobre todo por su rápida y económica ejecución, como lo expresa Lambert: “El boceto, ha sido considerado de gran importancia para el artista, por ser una representación intuitiva, recomendada para adquirir destreza visual, y una

herramienta para reunir y ordenar información.” (Lambert, 1981. p.57) Aunque este apunte rápido e intuitivo a veces no lo es tanto y se puede convertir en un trabajo con tanto detalle y minuciosidad que se puede llegar a valorar más que a la obra terminada, sobre todo cuando pensamos en la importancia de este como la primera expresión del artista, cargada de espontaneidad y la expresión del momento, que lo hace único e irrepetible. Muchas veces bocetos de distintos artistas como, Leonardo Da Vinci, Miguel Angel y más cercano Picasso, han merecidos por historiadores importantes estudios en torno a ellos, a veces más que la obra terminada.

Hay que considerar que el boceto nace como un apunte o un estudio rápido con el fin de registrar o exteriorizar una idea de manera espontánea, pero estas características no condicionan artista si quiere cambiar este carácter personal e íntimo para continuar trabajando sobre él, o que se considere que esta primera expresión espontánea logra el resultado deseado lo que se perdería en una nueva versión.

En la obra de Estela Labiano el dibujo juega con este doble papel de boceto y de obra final, ella nos cuenta su experiencia de la exposición donde realiza una serie de dibujos de formato pequeño:

Los dibujos chicos fueron como un recreo. . . yo, hago muchos bocetos en papel de seda, en un libro grande que tengo, arranqué todas las hojas y comencé a jugar con ello. . . los pegué uno encima del otro o uno al lado de otro.” (Labiano, entrevista, 2005)

Estela saca sus dibujos que en un inicio fueron realizados como bocetos y los reorganiza en una nueva obra, teniendo en cuenta este doble carácter con el que juega, nos hace pensar en el boceto como, la representación intuitiva donde la actitud del artista y el papel que le asigna en su obra puede variar según sus necesidades expresivas, y no en función del tiempo de elaboración y de los medios materiales utilizados.

El dibujo en el arte

Cuando buscamos la definición de dibujo en el diccionario por lo general encontramos:

“formación de una línea arrastrando algún instrumento de trazado de un lado a otro sobre una superficie, delineación como algo diferenciado de la pintura. . . , disposición de líneas que determinan la forma (Shorter Oxford Dictionary. Cit. por Lambert, p.10).

Esta definición se vuelve muy general y acotada en respuesta a una necesidad de delimitar las diferentes disciplinas artísticas, perdiendo de vista los recursos de los que se valen los artistas a la hora de expresarse por este medio, si bien no podemos negar que la línea sea la protagonista del dibujo, como expresa Estela Labiano, el artista enriquece su expresión conjugando diversos recursos. Por esto prefiero tomar en este punto el concepto de Harold Speed acerca del dibujo:

“El dibujo entendido como la expresión de la forma en la superficie plana.”

.....
*“Muchas de las cosas más elevadas que puede comunicarnos se expresan más directamente por la forma que por ningún otro medio”
(Speed, 1941, p.31)*

Entendido así cuando hablamos del campo del dibujo como la expresión de la forma, el concepto se amplía y observamos que la línea en su mayor parte es complementada con el uso de la mancha, las texturas visuales o táctiles y el color éste tiene en él una participación secundaria para resaltar o acompañar a la forma en función del discurso del artista, así lo podemos ver en la obra de Estela Labiano, que define el color, como un recurso de *fantasía* utilizado más por la pintura que por el *“dibujo”*, este último se expresa más por los recursos antes mencionados que le confieren ese carácter rústico y primitivo que lo caracteriza. (Labiano, entrevista, 2005)

Para finalizar con este punto, hay que tener en cuenta que todo artista desarrolla su obra en un contexto determinado del que está constantemente recibiendo estímulos que transfiere a su obra a partir de su mirada sensible del mundo que lo rodean, recurriendo a sus experiencias a veces de manera intencional y otras de manera inconsciente, ya no tiene que documentar ni describir, sino expresarse y el dibujante encuentran en la forma su medio para *captar, entender e interpretar sus experiencias determinando las estructuras formales que crea.* (Arheim, 1971, p.368)

MARÍA ESTELA LABIANO

Sus inicios

María Estela Labiano, nacida en 1955, en la provincia de Mendoza Argentina. Estudió en la Universidad Nacional de Cuyo donde se recibió con honores de Profesora y Licenciada en Artes Plásticas en 1981. Actualmente ejerce como profesora de la cátedra de dibujo en dicha universidad.

Estela Labiano, sintió desde niña una fuerte predisposición para el dibujo como forma de expresión en una entrevista cuenta su experiencias en este momento de su vida *“Dibujaba en papelitos muñequitos, casitas y animalitos, para armar pequeñas historias así pasaba mucho tiempo jugando” (Labiano, entrevista, 2005)*. Esto que comenzó como un juego iría tomando cada vez más importancia en su vida con el apoyo de sus padres e inició la carrera universitaria egresando del taller de escultura.

Entre los años 1976- 1983 el proceso militar Argentina, se encontraba a la mitad de su carrera produciendo un gran giro en su vida, por esto al finalizar su carrera se traslada junto a su esposo Chalo Tulián a Mexico estado de Puebla, donde vivirá durante seis años, lugar donde había decidido refugiarse de la persecución y restricción de libertad en la que se encontraba el país. Dicta clases de escultura en un principio y luego de dibujo en el Instituto de Artes Visuales de Puebla desde 1982 a 1985. A sus 25 años deja por completo la escultura para dedicarse de pleno al dibujo.

“Por esos errores de la vida, yo hacía escultura. . .

.....
Me desprendí de eso que era una carga para mí. Porque yo lo sentía como una carga. Me liberé me di cuenta que ya no tenía que hacer lo que no quería hacer.” (Labiano, entrevista, 2005)

A partir de este momento Estela hace del dibujo su lenguaje expresivo único pero no por eso estático, ella esta desde sus primeras trabajos en continua búsquedas cuyos resultados se reflejan en su obra actual, con un amplio dominio de la técnica, su destreza para el manejo de la figura humana y la perseverancia para seguir descubriendo y ampliando con cada cuadro el campo de expresión del dibujo.

El trazo de Estela tiene fuerza expresiva. Obtiene con la figura humana una depurada concepción abstracta. Son dibujos sólidos, vigorosos. Impactan al espectador, tanto por el juego del espacio como por el lenguaje novedoso. Una artista ya definida. (Romero de Zumel. Excelente nivel de una muestra de la Universidad En: Mendoza. Mendoza, 16 abr. 1978)

A su regreso a México llega con un objetivo, el compartir la cátedra de dibujo con la escultora y amiga Eliana Molinelli. Se entera de los concurso para la cátedra, participa y gana.

Hasta el día de hoy Estela realiza su obra y es profesora conjugando las dos profesiones encontrando en ella una forma de enriquecerse al compartir con sus alumnos diversas experiencias e inquietudes. Para ella: “el docente que enseña arte tiene que producir para poder transmitir, el que trabaja siempre tiene una postura de aventura, de experimentar continuamente” (Labiano, entrevista, 2005)

La elección del dibujo

A pesar de que Estela Labiano egresó de la cátedra de escultura, al poco tiempo se desliga de esta para volcarse de lleno al dibujo. Porque la elección de este lenguaje:

“Me gusta el dibujo porque con poquitas cosas uno puede resolver una situación, me gusta la economía de medios. . . me apasionó, sólo con blanco y negro uno puede construir una imagen, una fantasía, con un carboncito, un lápiz. Uno no necesita un gran despliegue.” (Labiano, entrevista, 2005)

Al principio como todo estudiante de arte, la figura humana era la protagonista al igual que una técnica muy depurada y tradicional y materiales como, la carbonilla el lápiz, grafito. Luego fue dejando este de lado esto para darle paso a un trabajo más libre, no solo en el tratamiento del dibujo también en la preparación de los soportes, para ella cada elemento en sus cuadros merece una atención especial, prepara las base, que como condición elemental deben ser dura y en su mayoría recubiertas de papel artesanal creando texturas visuales y táctiles que integra a su trabajo.

“La última etapa en México, comienzo a trabajar sobre papel artesanal. . . el cambio de soporte amplia, diversifica y conflictua, me gusta que el soporte tuviera un protagonismo en el dibujo, yo se lo doy ahora. . . cada etapa es ya una elección. . .” (Labiano, entrevista, 2005)

El tamaño del soporte también ha ido cambiando con el tiempo se ha ido ampliando comprometiéndose cada vez más con todo su cuerpo en la creación de la obra, ella misma lo define como: *“. . . es un trabajo casi escénico requiere cierta distancia, en trabajos pequeños la mirada está más condicionada” (Labiano, entrevista, 2005)*. Es una de las características del dibujo, que en él todo queda presente el gesto, el error, cada línea, cada mancha lo enriquece expresivamente.

“El gesto mas convulsivo, la acción mas desordenada deja una huella de su propia acción, nos retrotrae al momento mismo en que la realizamos cada uno de sus trazos hace evidente su velocidad, las dudas y la ansiedad con la que fueron ejecutados, no lo re-presenta nuevamente. . . . La acción de dibujar nos representa a nosotros mismos e la acción de representar, clarifica los itinerarios de nuestra conciencia, haciéndose evidente ante nosotros mismos.”(Gomez Molina y otros, 1995, p.49)

La amplitud de sus trazos el movimiento de la línea que recorre de manera fluida el cuadro reflejando esta forma de trabajar, característica personal, que transfiere a su obra como lo podremos apreciar en dos momentos de su carrera, uno marcado por el dolor y otro por el juego.

DEL DOLOR AL JUEGO

Serie del Dolor

En 1996 Estela Labiano realiza una muestra donde presenta la "Serie del Dolor" (v. infra, p. 16 y 17) vuelca en esta obra de manera inconciente momentos de su pasado donde fue victima de la persecución y el exilio marcado por un fuerte expresionismo o "*expresionismo visceral y rabioso*" como ella lo expresa (Labiano. *En: Los Andes. Mendoza, 2009*). Hoy, pasado unos años de esta muestra, ella misma lo analiza interpretándola como el resultado de estas vivencia y una gran ansiedad del momento personal por el que atravesaba, organización, exigencias en su vida personal y laboral, ajustada a tiempo y contratiempos que se conjugaron en este momento para arrojar como resultado estos cuadros. (Labiano, entrevista, 2009)

“. . . vuelvo a lo reconocible en un momento en el que me siento que voy dejando de ser "joven". En este país hay un terrible culto a la juventud y a la belleza. . ." (Labiano. *Cit. Andrés Caseres. En: Los Andes. Mendoza, 1996*)

Ha representado un tema de la vida, como es el paso del tiempo y las marcas que esta deja en nosotros en una obra de gran fuerza visual, logra "*conmovernos mediante gestos plásticos que transmiten, y quizás dan escape a emociones y mensajes con carga emocional*" (Lynton, 1994, p. 29) por esto es que se denomina expresionista, pero llega a ello de manera inconciente, "*esta etapa tiene muchos ingredientes, algunos muy bellos profundos sabrosos y otros dolorosos. El proceso es inconciente: no me doy cuenta en el momento. Al tiempo entiendo, porque la hice, quien está adentro.*" (Labiano. *Cit. Andrés Cáseres. En: Los Andes. Mendoza, 1996*)

Su manera de representar los cuerpos retorcidos, seccionados, imágenes que nos remiten a una experiencia común de dolor. No utiliza el color, no lo necesita y cuando lo utiliza, sólo acompaña la forma o destaca planos o texturas. Sus composiciones son resultado de sus búsquedas a partir de este recurso primario como es el dibujo. Trabaja en grandes superficies (190 x 135cm.) que no nos permite esquivar la mirada, pero en ellos sólo vemos una sección del cuerpo representado, tenemos una visión fragmentada, en un espacio en el que nosotros nos sentimos pequeños.

También vemos un continuo dialogo entre opuesto, que el enriquece lenguaje, grandes superficies en escala humana con una visión macro, fragmentada de un cuerpo, las formas orgánicas que fluyen en todo el cuadro con secciones ortogonales del fondo que definen el espacio con una gran variedad de ocre, grises y textura que parecen ablandarlo como la carne misma.

*“La figura humana, es una constante, siempre tuve un vínculo muy fuerte con la figuración, me ha gustado mucho este tema. En estos trabajos salía el tema figurativo expresivo con una carga dramática”
(Labiano, entrevista, 2005)*

Estela nos presenta estas formas orgánicas, en un juego de curvas y contra curvas que invaden todo el cuadro, distintos elementos se conjugan para remitirnos a seres vivos a veces humanos otras parecen animales retorciéndose, que se mueven por todo el plano, suturas, heridas, cicatrices, músculos expuestos, imagen de la carne desgarrada, que en nuestro interior lo asociamos al dolor pero no solo a un dolor físico también emocional, la imagen de una cicatriz es una herida cerrada, del pasado que puede recordarnos un tiempo, un lugar, una persona.

La forma y el fondo se mezclan en un juego de ocre y textura táctiles o visuales generada por el tratamiento de la base que con tanto cuidado prepara a través de la superposición de papeles artesanales, cada elemento influyen en su obra enriqueciéndola.

Esta preocupación por el aspecto expresivo que caracteriza a este periodo donde mezcla técnicas tradicionales y personales, se contraponen con su última obra donde ella se libera de toda carga emotiva a un mundo más lúdico y despreocupado.

El juego

*“ . . . Abandonar lo seguro para sentir la inquietud del vacío.
Descifrar nuevos códigos en silencio, sin alardes, ni grandilocuencias.
Alejarme del drama, del expresionismo visceral y rabioso.
Olvidar el dibujo virtuoso y jugar con recursos infantiles y decorativos
hasta llegar al límite de lo cursi.*

.....
Sólo sé que me sentiré feliz si alguien quiere jugar conmigo a descubrir formas.

*Porque no son sólo más, son de los que queremos ver algo.
(Labiano. Estela en blanco, 2005)*

Esto que presento aquí, es un fragmento del escrito de Estela la exposición del año 2005 llamada "Estela en Blanco" (v. infra, p. 18) en el espacio Contemporáneo de Arte donde comienza a experimentar con temáticas lúdicas, que tiene su complemento en una exposición mas amplia y con nuevos trabajos presentada en el Museo de Arte Moderno de Mendoza en mayo del 2009 "Dibujos para ojos inquietos" donde reúne trabajos realizados desde el 2004 al 2009, donde se refleja su placer de crear una nueva realidad por medio del dibujo.

En esta exposición ha decidido volver a ser esa niña sin miedo al error, y sin preocupaciones, encontrar en el dibujo la libertad y satisfacción que un niño encuentra en el juego y nos invita a compartir con ella esta experiencia libre de prejuicios y ataduras. Las heridas de su obra anterior parecen haber sanado dándole espacio a nuevas emociones, como ella lo expresa cuando comenzaba con esta búsqueda por el 2005:

"Me siento liberada de los significados, en el aspecto de hacer algo casi decorativo ¿y si lo hago?, si soy superficial ¿qué? No me preocupa, ni me va a poner mal que me lo digan. Será porque sé que detrás de cada cosa hay un montón de pensamientos e ideas y hay distintas maneras de expresarlas." (Labiano, entrevista, 2005)

Los tamaños son muy variados al igual que los temas, pero en todos se ve la riqueza de la línea, puntos, manchas y los materiales que como siempre están en un dialogo permanente. Los papeles artesanales o de seda superpuestos, logran efectos de sutiles transparencias, tintas, acrílicos y en algunos el color esta presente, sobre todo en la última exposición. Los papeles se arrugan, crean texturas que hacen de la superficie un mundo de ideas para Estela, son ellos los que invitan a jugar y a descubrir, eso que tienen guardado, su obra surge en su mayoría del automatismo, sin reglas ni ideas previas; *"Cuando comienzo a trabajar, miro y toco la base, las arrugas del papel, las texturas me van guiando, yo comienzo a seguirlas, el papel me sugiere mucho"* (Labiano, entrevista, 2009) por momentos se detiene en los detalles, en otros movimientos mas descontrolados, más gestuales, no hay claroscuros sino altos contraste de blanco y negro, o variaciones de blancos, cálidos, fríos, tratamientos que nos hacen sentir en un mundo irreal, donde todo es posible por esto:

“Para acercarnos a su obra vamos a convenir que es surrealista, esto es mostrar el mundo onírico de lo absurdo, sin control racional ni estético y en su caso, renunciado, aunque no totalmente, a la imagen surgida de la inconciencia.” (Cáceres, Andrés. En: Los Andes, 2009)

Esta manera de trabajar libre para crear su propio mundo, con sus propias leyes, parte de un proceso de búsqueda con sus orígenes en su estancia en México donde siente una fuerte atracción por la obra surrealista de artistas mexicanos como Francisco Toledo (v.infra, p. 20):

“. . . En este artista oaxaqueño descubrí la magia del que puede denunciar, jugar, ser irónico, erótico, tierno el que rescata los valores culturales de sus antepasado que descubre su tierra, sus seres, con un lenguaje lleno de libertad, de juegos plásticos sencillos y a la vez insólitos, en un ambiente donde todo es posible el ambiente surrealista. . .” (Labiano. Cit. Andrés Cáceres. En: Los Andes. Mendoza, 1996)

Estos juegos plásticos que le llama la atención, de la obra mexicana, lo veremos reflejado en todos los trabajos de esta etapa. Pero, en una serie de pequeño formato, donde trabaja con tintas y papeles translúcidos que le permiten exaltar el efecto de transparencia por la superposición y yuxtaposición de dibujos que fueron realizados sin un fin concreto, y Estela los reorganiza en un nuevo discurso, demostrando así que su postura lúdica, no sólo es parte del resultado de su obra sino que esta presente en todos su proceso creativo.

“Los trabajos pequeños son como un recreo,. . . yo hago muchos bocetitos, entonces agarre un libro grande donde había hecho muchos, y arranque todas las hojas y comencé a jugar, a superponerlas a pegar uno encima del otro o uno al lado de otro. Hay una actitud ante el dibujo distinta, como permitirse distintas cosas, distintos caminos, como reinventarse.” (Labiano, entrevista, 2005)

Esta muestra *“Dibujos para ojos inquietos”* (v. infra, p.19) no solo muestra sino que *Invita* a participar, a jugar, a no quedarnos quietos. Despreocupada de aspectos expresionistas pone el acento en lo formal y plástico. No se queda con ganas de experimentar, utiliza continuamente diversas imágenes y elementos de diversas características como puntillas, perchas, objetos utilizados decorativamente

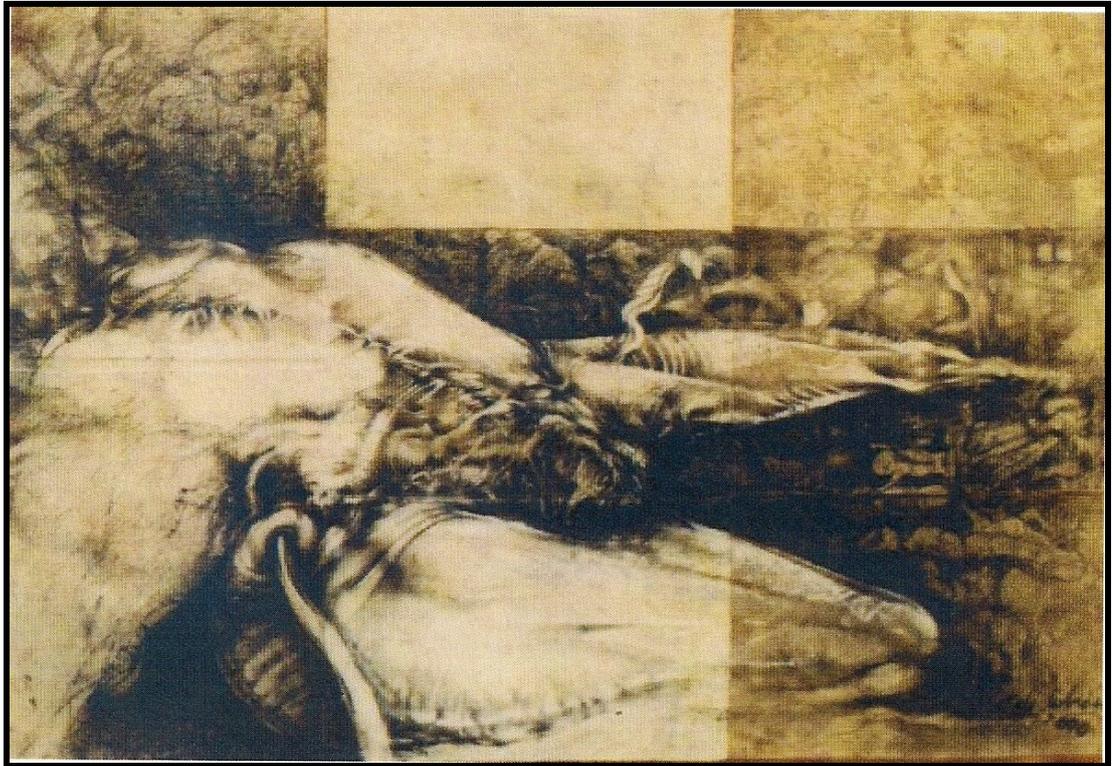
incorporados en sus cuadros, "para llegar al límite de lo cursi" (Labiano, entrevista, 2005), o mapas y planos elementos que en la vida real son precisos y concretos, que en sus manos sirven para perdernos y desconcertarnos en una búsqueda sin fin, para llegar a algún lugar que no existe, o para encontrar algo que nunca se nos perdió así nos encontramos participando para descifrar obras como: *"Mapa para llegar a mi casa"*, *"buscador"*, *"guía submarina"*.

En otros cuadros como *"Circo"*, *"Taller de Caramelos"* y los dedicados a Van Gogh donde incorpora el color de manera sutil acompañando a la forma, y específicamente en *"Sueño de Van Gogh"*, ha realizado una reinterpretación de los ritmos arremolinados producidos por la pincelada cortada y nerviosa que utilizó el artista en sus cuadros, interpretándolo a partir de trazos cortados que arman remolinos más controlados. (Labiano, entrevista, 2009) Otros elementos que incorpora en esta composición separados por planos horizontales y verticales limitan este tratamiento destacando la superficie central como si delimitara lo real y lo onírico.

Para concluir, en esta etapa deja de lado lo trágico y pone el acento en lo irónico y lo absurdo, no escapa de la realidad la mira desde otro ángulo, sin ataduras ni prejuicios, ni preocupaciones, busca divertirse *"ser feliz con el dibujo"* (Labiano, entrevista 2009). Con más de 25 años dedicándose por completo al dibujo, hoy lo vuelve a elegir porque como todo lenguaje plástico en manos de un artista como Estela ofrece un infinito mundo de posibilidades.

IMÁGENES

Serie del dolor

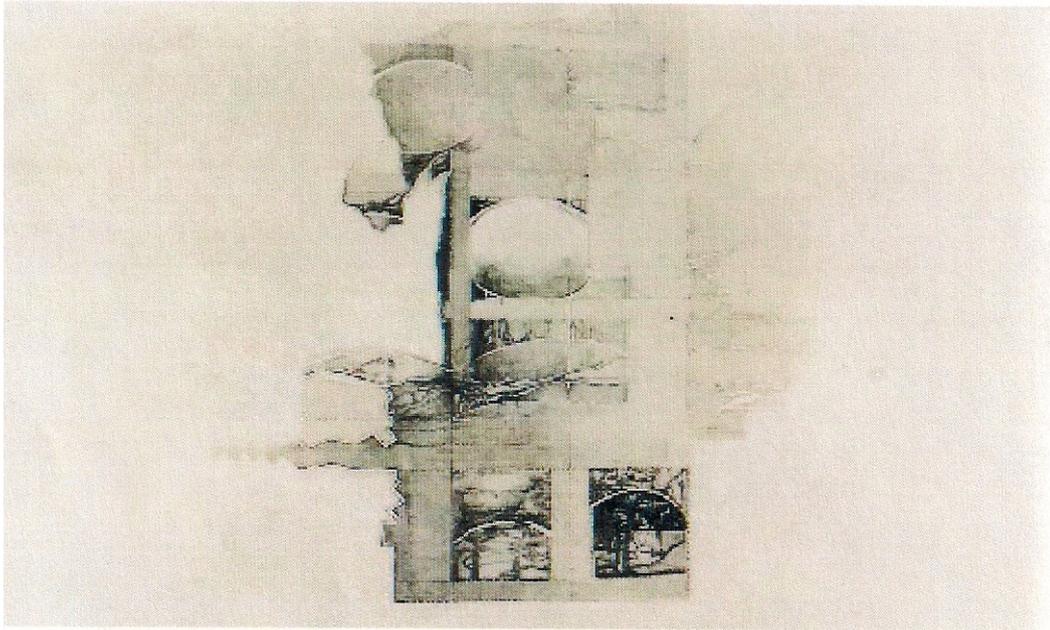

Serie del Dolor. Tiza pastel y carbonilla sobre papel amate, 190 x 135 cm. 1993

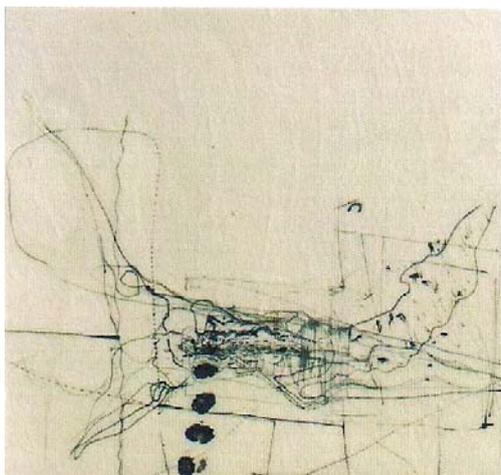

Serie del dolor. Tiza pastel sobre papel amate, 130 x 190 cm. 1996

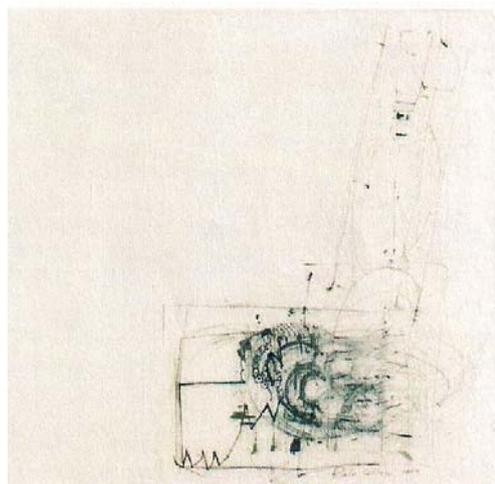
Estela en Blanco

Estela en blanco. Tinta sobre papel amate, 180 x 110 cm. 2005

Estela en Blanco. Tinta sobre papel amate, 35 x 35 cm. 2005

Estela en Blanco. Tinta sobre papel amate, 35 x 35 cm. 2005

Dibujos para ojos Inquietos

Dibujos para ojos Inquietos. Tinta y acrílico sobre papel artesanal. Detalle. 2006

Francisco Toledo

Terrenos baldíos Gouache sobre papel amate
83 x 63 cm. 1986

Vacas y toros. Gouache sobre papel
28 x 38 cm. 1975

Entrando en la noche. Acquarela sobre papel 59
x 77 cm. 1973

CONCLUSIÓN

Como hemos visto el dibujo cumple un papel fundamental en la vida del hombre en numerosas disciplinas, y a pesar de los años y las tecnologías, su valor permanece intacto por ser la expresión visual más directa cotidiana y universal, sin distinciones de edades, razas o credos.

Hoy en la provincia de Mendoza, hay un gran número de artistas, comprometidos, emergentes o como Estela Labiano que hace más de 25 años que encuentran en el dibujo, una inagotable fuente de recursos y posibilidades que se reflejan en su obra, despegándolo de su papel tradicional de boceto y utilizado como parte del proceso creativo de otra obra, o de su estrecha relación con el campo de la enseñanza.

Estela hizo el recorrido inverso en su elección, terminó sus estudios en el taller de escultura y con el paso del tiempo, descubrió su pasión por el dibujo. Pero su corto desarrollo de esta disciplina dejó una huella en ella que hoy sabe aprovechar a la hora de crear sus dibujos, así como el escultor encuentra la forma en una talla, sus obras son el resultado de una serie de elecciones tan importantes como la obra finalizada, sus soportes, tamaños, texturas, papeles, forman parte de un todo a la hora de dibujar.

La obra de Estela Labiano es para mí el mejor ejemplo para revalorizar el dibujo como Obra de Arte, ella puede sumergirnos en dos polos tan opuestos de la vida, como son *El Dolor* y *El Juego*, nos llena de nostalgia y goce, a partir de un recurso como el dibujo, al que define como rústico y elemental sin un gran despliegue en lo material, pero que en sus manos puede impactar o hacernos perder en un juego desinteresado donde el premio es sentirse libre, así como ella en su realización, animándose a volar a inventar, a crear una nueva realidad.

APÉNDICE

Estela en blanco

Estela En Blanco
Volver a caminar con el dibujo
dejar atrás tantas cosas sin resolver y buscar quien sabe qué.
Estar en blanco.
Dejarme llevar.
Abandonar lo seguro para sentir la inquietud del vacío.
Descifrar nuevos códigos en silencio, sin alardes, ni grandilocuencias.
Alejarme del drama, del expresionismo viseral y rabioso.
Olvidar el dibujo virtuoso y jugar con recursos infantiles y decorativos hasta llegar al
límite de lo cursi.
Apartarme de los ritmos naturales que han manejado mi vida,
la euforia y el remanso, lo mínimo y el desborde.
¿Esto será adulto?
Digerir los miedos cosechados en el setenta.
Liberarme de las ideas, conceptos y significados
para explicar que lo que uno hace tiene que tener un valor.
¿Y si no tiene valor en, qué cambia?
Estoy viva... y crecidita.
Pero estoy despierta (en horario vespertino) ante un estímulo,
y siento que al hacer estos dibujos me divertí, me rejuvenecí.
Esto no me da ni vergüenza ni orgullo,
Porque no lo quieta ni le agrega valor a lo producido.
Intento explicar, y explicarme lo que hice...
¿Hace falta explicar?
Sólo sé que me sentiré feliz si alguien quiere
jugar conmigo a descubrir formas,
porque no son sólo más, son de los que queremos ver algo.
Así me dejaré llevar por otros sueños y
aventuras inimaginables para mi pobre razón.

Estela. Agosto 2005

Estela Labiano

Una serpiente boa digiere a un elefante. Por Laura Valdivieso

Cuando yo tenía seis años vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el Bosque Virgen que se llamaba "Historias Vividas". Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo....

El libro decía: "Las serpientes boas tragan a sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante seis meses de digestión".

Reflexione mucho sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logre trazar con un lápiz de color mi primer dibujo.

Mi dibujo numero 1. Era así...

Mostré mi obra a la maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba.

Me contestaron: "¿porque habrá de asustar un sombrero?"

Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería a un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones.

Capítulo 1 de El principito

Antoine de Saint- Exupéry

Los "Dibujos para ojos inquietos" de Estela Labiano corresponden a la serie de los número 1 del cuento de Saint-Exupéry. No ha negociado con los espectadores los de las serie número 2, por lo tanto no ha dibujado el interior de la serpiente.

Tal vez, si buscamos en el pasado, en la Historia del Arte, encontremos al dibujo en situaciones muy diversas. Puede estar como expresión en si mismo, como en el caso del arte rupestre, o como procedimiento previo para abordar una pintura, el grabado o la escultura, es decir en el rango de boceto.

Pero podríamos pensar que la escritura, los planos, los mapas, las firmas, los gráficos de estadísticas, y cuantas cosas son también dibujos.

Las obras de la exposición pertenecen al grupo de los enigmas y el gozo. El desafío en estos casos esta en la imaginación del espectador que descubrirá (o no) los secretos encerrados, todos los posibles, os que puso Estela a propósito, los que resultan solos, como corolario del proceso de trabajo y los que él invente. Apela al niño interior, al que no necesita explicaciones.

Todas ellas eligieron seguir siendo dibujos en medio de un cruce de género con la pintura. Líneas y manchas de color conviven. Líneas que se agrupan tanto, que pierden su carácter de contorno y se perciben como planos o superficies. Entonces resultan dibujos por decisión y sentido de pertenencia con un género que tiene una profunda raíz en la trayectoria de Estela Labiano. Porque ella profesora de dibujo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.

Son el resultado de la unión de dos cosas fundamentales: el papel y el dibujo, ambas con vida y expresividad propia. Los fondos son papeles artesanales, texturados y con el color natural que les deja el proceso de reciclado artesanal. Hay un rescate de aquellas cosas precarias, imperfectas, cuya belleza no puede imitar la industria aunque se lo proponga.

Sobre ellos, Estela despliega una gran cantidad de tiempo y paciencia. Superpone y combina tramas regulares e irregulare, muy minuciosas, con manchas en las que descarga su expresividad; resulta así una mixtura de tiempo y espontaneidad. De esta manera organiza la superficie de modo tal que el espacio muta todo el tiempo y va desde un barrido cinematográfico a una fotografía aérea. Pero ese espacio no es tal, es sólo una ficción que nos orienta por momentos para terminar no descubriendo nada en concreto y tener que volver a poner en marcha la imaginación. Así, las obras podrían ser un mapa, una constelación, un patrón par abordar o una boa digiriendo a una serpiente. Los desafíos a descubrirlas.

Catálogo exposición: " Dibujo para ojos inquietos" Estela Labiano

Museo de Arte Moderno. Del 23 de abril al 31 de mayo de 2009. Complejo cultural plaza Independencia.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía General

- ARHEIM, Rudolf. *Arte y percepción visual; psicología de la visión creadora*. 4ta ed. Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1971.
- CASERES, Andrés. *En Mendoza tenemos un autoabastecimiento cultural*. En: *Los Andes*. Mendoza. a. CXV n. 38724, 29 dic 1996.
- CASERES, Andrés. *Estela Labiano: una poética lúdica*. En: *Los Andes*. Mendoza. 30 de mayo de 2009.
- GOMEZ MOLINA y otros. *Las lecciones de Dibujo*. Madrid. Ediciones Cátedra, 1995
- LABIANO, Estela. *Estela en Blanco*. Mendoza, Inédito: agosto de 2005.
- _____. *Estela: niña, mujer y artista*. Entrevista realizada en Mendoza, 22 de abril de 2005.
- _____. *Etapas de un Obra*. Entrevista realizada en Mendoza, 23 de mayo de 2005.
- _____. *Serie del Dolor*. Tiza pastel y carbonilla sobre papel amate, 135 x 190 cm. Mendoza, 1996.
- _____. *Serie del Dolor*. Tiza pastel sobre papel amate, 130 x 190 cm. Mendoza, 1996.
- _____. *Estela en Blanco*. Tinta sobre papel amate. 35 x 35 cm. Mendoza, 2005.
- _____. *Estela en Blanco*. Tinta sobre papel amate. 180 x 110 cm. Mendoza, 2005.
- _____. *Dibujos para ojos Inquietos*. Tinta y acrílico sobre papel artesanal. Detalle. Mendoza, 2006
- _____. *El Arte y el juego*. Entrevista realizada en Mendoza, 17 de junio de 2009.
- LAMBERT, Susan. *El Dibujo Técnica y Utilidad*. Madrid, Herman Blume, 1985.
- LYNTON, Norbert. *Conceptos de Arte Moderno; Complicación Nikos Stangos*. 4ta ed. Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- SPEDD, Harold. *La Práctica y la Ciencia del Dibujo*. Buenos Aires. Albatros, 1941.
- ROMERO, Zumel de. *Excelente nivel de una muestra de la Universidad*. En: Mendoza. Mendoza, 16 abr 1978.
- TOLEDO, Fancisco. *Terrenos baldíos*. Gouache sobre papel amate. 83 x 63 cm. México, 1986.
- _____. *Vacas y toros*. Gouache sobre papel. 28 x 38 cm. México, 1975.
- _____. *Entrando en la noche*. Acuarela sobre papel 59 x 77 cm. México, 1973.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
EL DIBUJO.....	3
El término Dibujo.....	3
El dibujo como boceto.....	4
El dibujo en el arte.....	6
MARÍA ESTELA LABIANO.....	7
Sus inicios.....	7
La elección del dibujo.....	8
DEL DOLOR AL JUEGO.....	10
Serie del Dolor.....	10
El juego.....	11
IMÁGENES.....	15
Serie del dolor.....	16
Estela en Blanco.....	18
Dibujos para ojos Inquietos.....	19
Francisco Toledo.....	20
CONCLUSIÓN.....	21
APENDICE.....	22
BIBLIOGRAFÍA.....	24
Bibliografía General.....	25
ÍNDICE.....	26