

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Plástica

TESIS DE GRADO

Licenciatura en Artes Plásticas orientación Grabado y Arte Impreso

Tema: Confort y materialidad

Título: *Modular*

Tesista: Indira Bogado
Contacto: indira.bogado@gmail.com

Director: Nelson Gonzalo Monzón

Abstract

El siguiente proyecto relaciona materialidad y confort en la construcción de una experiencia. Propone la realización de un espacio donde forma y estructura están pensadas en pos de transmitir comodidad al espectador, quien es capaz de modificarlo para explorar dicha sensación, convirtiéndose en un vínculo entre la obra y su contexto.

Palabras clave: experiencia, dispositivo, higrotérmico, confort, materialidad.

Fundamentación inicial

La experiencia del evento como obra de arte

Este proyecto investiga ciertos materiales en relación a su posibilidad de ofrecer confort al espectador, tomando como parámetro principal la temperatura¹ aproximada requerida para que una persona esté cómoda en un espacio. Para ello, se construirá un *dispositivo*² de *comodidad* capaz de transformarse mediante la acción del espectador, que funciona como enlace entre el adentro y el afuera. Ésto tiene relación con la idea de espacio como *lugar practicado*, permeable a cambios según la necesidad de quien lo habite:

“El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, es decir cuando queda atrapado en la ambigüedad de una realización [...] planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado por las transformaciones debidas a continuidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues de la univocidad y de la estabilidad de un sitio “propio”.” (De Certeau, 2000, p.129)

Según Zittel, *tener una experiencia*, sobre todo impredecible, es una obra de arte oculta. Su proyecto artístico *High Desert Test Sites*, tiene como objetivo la realización y exhibición de obras de carácter site specific en el desierto estadounidense. Para ver las mismas, a cada espectador se le da un mapa -de dimensiones imprecisas- y el recorrido depende del deseo de cada uno.

“Lo que importa no es el contenido de la experiencia -de lo que es la experiencia- tampoco su forma -los medios que utiliza- sino la experiencia misma.” (Belén, 2010, p.3)

En relación con dicho enunciado, Dewey plantea que una obra es artística en cuanto estética³. El arte, en su esfera de producción y percepción, mantiene una

¹ El confort higrotérmico es lo que determina si un espacio es cómodo en términos de temperatura y humedad. Se basa en la creación de un microclima controlado -que depende de la radiación de los materiales circundantes, de la temperatura ambiente del aire y su velocidad (viento), y de la humedad del ambiente- y permite el hábitat confortable de las personas al evitar reacciones metabólicas relacionadas a la temperatura corporal y el mantenimiento de su estabilidad. Ésta sensación se obtiene, entonces, cuando el calor disipado en el ambiente es aproximadamente igual al calor producido por la persona. Para obtener esto, es necesario adaptar el espacio a habitar a las condiciones climáticas del contexto.

² Dispositivo entendido desde la concepción foucaultiana como un conjunto heterogéneo de elementos entre lo dicho y lo no dicho, el cual muta en pos de adecuarse a nuevas necesidades de su contexto de origen. (Deleuze, 1990)

³ Es decir, estar hecha para ser gozada en la percepción receptiva.

conexión recíproca con la apreciación⁴ del mismo; es así que la experiencia estética del espectador tiene estrecha relación con su realización. Éste, a su vez, es responsable de construir su propia experiencia, guiada por su interés y punto de vista.

La tecnología del momento influye directamente en la producción artística, haciendo que los materiales sean una parte crucial en el desarrollo de la obra. Por ejemplo, *Alveolar*⁵ consistía en un modelo de carpa iglú realizada completamente de film alveolar. Considerando la sensación de protección que genera el material, la carpa ofrecía un espacio muy distinto al afuera, creando un efecto *all around* (Bourriaud, 2008, pp. 99-100). La iluminación y el sonido enriquecían la experiencia, pudiendo el espectador generar un juego con su propio movimiento al accionar y romper la estructura plástica base.

La relación entre el afuera -o contexto- y el *dispositivo de comodidad* es la que permitirá el desarrollo de la experiencia perceptiva del espectador, al tener éste que interactuar con la obra según lo que suceda a su alrededor en términos climáticos.

Metodología

Un refugio

Cuando pensamos en el confort, no podemos evitar pensar en la noción de refugio. Un espacio cómodo invita a la permanencia y, por ende, genera sensaciones de bienestar y seguridad. Una cueva, un toldo, un iglú; hoy no serían considerados como espacios cómodos, pero en cada contexto particular, fueron dotados de un objetivo claro: servir de refugio.

La necesidad de un espacio estable para vivir se remonta al neolítico, relacionada al cambio de subsistencia del ser humano, que había dejado de ser recolector para pasar a realizar prácticas agrícolas. Es así que con cada innovación tecnológica, las viviendas fueron cambiando y pasaron de solamente satisfacer necesidades primarias a ofrecer todo tipo de comodidades y crear un gran

⁴ Entiéndase apreciación como goce estético.

⁵ Ver anexo.

mercado de consumo en relación a ello. Sillones masajeadores, almohadas ergonómicas, pisos de losa radiante; se podría decir que hay un producto para cada gusto. En la búsqueda de formas y funciones de los espacios y objetos que usamos diariamente no podemos evitar notar la similitud que tienen algunas invenciones, sobre todo los objetos plegables y extensibles, con anatomías animales y sus mecanismos de defensa. Por ejemplo, el armadillo y el bicho bolita; ambos poseen una carcasa segmentada que se contrae y les permite encerrarse cuando se sienten en peligro. Las vaquitas de San Antonio poseen sus alas dentro de lo que también podría ser una carcasa, que se abre en dos al momento de volar. Estos mecanismos, activos sólo en momentos de necesidad, nos llevan a pensar en la posibilidad de trasladarlos a la construcción de un espacio en capas, que mute según la necesidad de confort de quien lo habite, pudiendo transformarse y reacomodarse todo el tiempo.

Dentro de todas las variables que hacen que un espacio sea cómodo, se decidió trabajar con la temperatura y la aclimatación espacio-cuerpo en relación al confort. Con el nombre de *Modular*, se propone el refugio como un *dispositivo de comodidad* que invite a la construcción colectiva⁶. El espacio construido es higrotérmico por su cualidad mutable, la cual será impulsada por la acción de quien lo habite. Esto es posible ya que la construcción del *dispositivo* es en base a módulos; se podrán agregar o quitar partes constitutivas del espacio en pos de generar constante comodidad. En relación a esto, Andrea Zittel plantea la idea de *panel plano* como primer elemento constitutivo de una imagen, el cual es capaz de acumularse y transformarse según el sentido deseado:

“Un panel plano puede ser ubicado de manera vertical u horizontal. Al colocarlo de manera horizontal, se convierte en una estructura de soporte, donde sucede la vida. [...] Un plano vertical es radicalmente diferente al horizontal. Privilegia al ojo ya que es activo en nuestro campo de visión. Estos planos verticales se convierten en vehículos de sentido, mensajes e ideologías. [...] Una versión compleja del panel plano es el *estado fluido de panel* (fluid panel state), cuando el panel trasciende dos dimensiones y asume una naturaleza tridimensional.” (Andrea Zittel, 2014)⁷

⁶ Según Kozak, la instalación se aprehende a través de una experiencia colectiva (Kozak, 2012).

⁷ “A planar panel can be positioned so that it is either vertical or horizontal. When horizontal, it becomes a support structure upon which life takes place. [...] A vertical plane is radically different from a horizontal one. A vertical plane privileges the eye, and is active in our field of vision. These vertical planes become vehicles for meaning, messages and ideologies. [...] A complex version of a planar

Para el diseño de *Modular* se tomaron como base dos mecanismos de evacuación del calor residual: convección y conducción. La primera sucede gracias a la renovación del aire del ambiente, la cual puede ser mediante medios naturales o artificiales. La conducción depende de la capacidad de los materiales de conducir el calor; si se quiere bajar la temperatura se buscarán materiales que permitan la ventilación del ambiente y si se busca lo opuesto, materiales aislantes que permitan la conservación del calor.

A continuación, veremos un desglose de las capas constitutivas del *dispositivo de comodidad*:

Sobretecho: realizado enteramente de tela *silver*, se encuentra separado del *dispositivo* y su principal función es producir una disminución de la temperatura mediante sombra. También sirve como protección en caso de lluvia.

Capa Externa: compuesta por *silver*. La tela *silver* tiene capacidades aislantes, por lo cual es impermeable y rompeviento. Además, es sumamente liviana, lo que hace que sea de fácil traslado. Los módulos están unidos por cierres y poseen cordones en sus extremos. Ofrecen la posibilidad de abrirlos, enrollar hacia arriba, estirar hacia los costados, atar entre sí; la creatividad de quien lo manipule también permitirá nuevas composiciones y formas.

Capa interna: compuesta por *voile*, una tela translúcida de trama abierta que permite la respiración del espacio. Algunos de los módulos están unidos entre sí con cierres, haciendo posible la creación de ventanas.

Base: es una superficie acolchada, compuesta por guata y goma espuma cuya función es amortiguar el suelo del lugar de emplazamiento.

Modular está pensada para ser emplazada al aire libre, en contacto directo con la temperatura propia del ambiente y sus características climáticas específicas sin intermediación de artefactos tecnológicos⁸. De todas formas, debido al contexto actual de pandemia, la presentación del dispositivo será a modo proyectual con la demostración vía bocetos y animaciones de cómo funcionará la obra, sus posibilidades de transformación y de uso.

panel is the “fluid panel state”, when the panel transcends two dimensions, and assumes a three dimensional nature”. (Andrea Zittel, 2014). Traducción de la autora del proyecto.

⁸ Sistemas de calefacción, aires acondicionados, ventiladores, entre otros, que consiguen generar artificialmente el confort higrotérmico.

Referencias artísticas

Para este proyecto se tomó como principal referencia *Wagon Stations* (Zittel, 2004) de Andrea Zittel; una serie de refugios situados a modo de campamento en el desierto de California, en Estados Unidos. La idea es que un grupo de personas habite un espacio común -hay un comedor cocina instalado al aire libre- pero también teniendo la posibilidad de estar en un espacio más íntimo y personal dado que cada habitáculo es personalizable según los gustos de quien lo use. La relación entre objeto y lugar de emplazamiento es lo que nos interesa a la hora de pensar la obra, entendiendo que cada elemento que se disponga en un espacio lo modifica y también pensando a las personas como constructoras de ese vínculo entre un afuera y un adentro.

El grupo Numen/For Use también realiza una exploración del espacio personal en la obra de sitio específico *Void* (Numen/For Use, 2017). En ella se propone un recorrido dentro de una estructura de telas que se estira y acopla al peso de los cuerpos de los usuarios, creando espacios personales temporales a medida que es transitada.

Conclusiones

Una mutación permanente

Modular se presenta como un lugar practicado que, por su particularidad constructiva, cobraría sentido al ser accionado por el espectador. Éste tendría la tarea implícita de relacionarse con el espacio dado y modificarlo en pos de alcanzar su estado de confort personal, el cual se vería influenciado por la situación climática de su sitio de emplazamiento. Andrea Zittel plantea el uso de la pieza artística como una lucha del espectador entre resguardar la autoridad de la misma -que también hace que la pieza se vuelva impotente- y tener una relación con ella -corriendo el riesgo de disminuir su valor- (Browne, 2016). El verdadero desafío es entonces lograr un compromiso con la obra de arte que vaya más allá de su mera preservación fetichista, haciendo un vínculo real entre arte y vida.

Bibliografía

Andrea Zittel. (24 de junio de 2014). *Dynamic Essay About the Panel (version 2.0)* [Archivo de video]. Disponible en <https://vimeo.com/99091140>

Art21. (25 de enero de 2015). *Andrea Zittel: "Wagon Station Encampment" | Art21 "Extended Play"* [Archivo de video]. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=-93teK4M9Fg>

Auberbach, L. A. & Zittel, A. (2005) A text about high desert test sites. *Art Forum International (Summer 2005)*, pp. 281-287. Recuperado de <http://zittel.org/content/uploads/2014/04/22.pdf>

Belén, P. S. (2010) *La redefinición de la experiencia estética en el arte contemporáneo*. II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Proyectual y V Jornada de Investigación de Disciplinas Artísticas y Proyectuales. La Plata, Argentina.

Bourriaud, N (2008) *Hacia una política de las formas*. En *Estética relacional*. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires, Argentina.

Browne, A. (2016) Andrea Zittel. *Apartamento 2016*, pp. 37-70. Recuperado de <http://zittel.org/content/uploads/2017/11/Apartamento-18-Andrea-Zittel.pdf>

Czajkowski, J. (1992) *Habitabilidad y confort higrotérmico*. Cátedra Producción de Obras 2. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.

De Certeau, M. (2000). Cap. 9 "Relatos de espacio". "Espacios" y "lugares". En *La invención de lo cotidiano*. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. D.F., México.

Deleuze, G. (1990) Cap. ¿Qué es un dispositivo?. En varios autores, *Michel Foucault Filósofo*. Editorial Gedisa. Barcelona, España.

Dewey J. (2008). 3. Cómo se tiene una experiencia en *El arte como experiencia* (pp. 41-65) Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, España.

Numen/For Use. (2017) *Void* [Instalación]. Recuperado de <http://www.numen.eu/installations/void/seoul/>

Solas, S. A. (2013) *Experiencia estética y corporalidad: el arte como productor de ideas*. IX Jornadas de Investigación en Filosofía. La Plata, Argentina.

Kozak, C. y Stubrin, L. (2012) Cap. Instalación. En Kozak, C. (ed.), *Tecnopoéticas Argentinas: archivo blando de arte y tecnología*. Caja Negra Editora. Buenos Aires, Argentina.

Zittel, A. (2004) *Wagon Stations, First Generation* [Instalación]. Recuperado de <http://zittel.org/works>

ANEXO

ANTEDECENTE

Indira Bogado
Alveolar
Film alveolar, luz LED, sonido
2018

REFERENCIAS ARTÍSTICAS

Andrea Zittel
A-Z Wagon Stations
2004

REFERENCIAS ARTÍSTICAS

Numen/For Use
Void
2017

BOCETOS

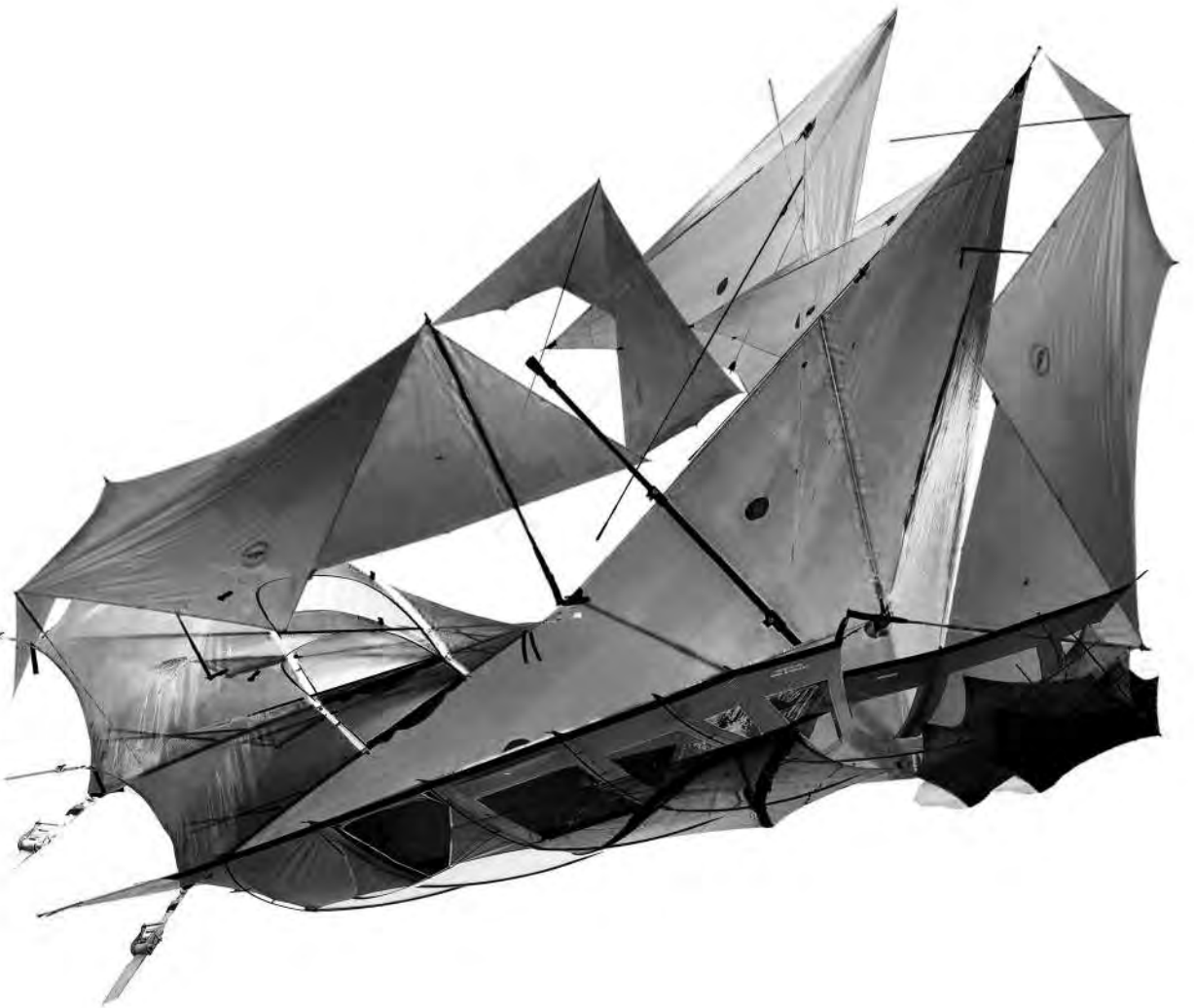
Primeras ideas
Ensayos de forma

Collage digital

BOCETOS

Primeras ideas
Ensayos de forma

BOCETOS

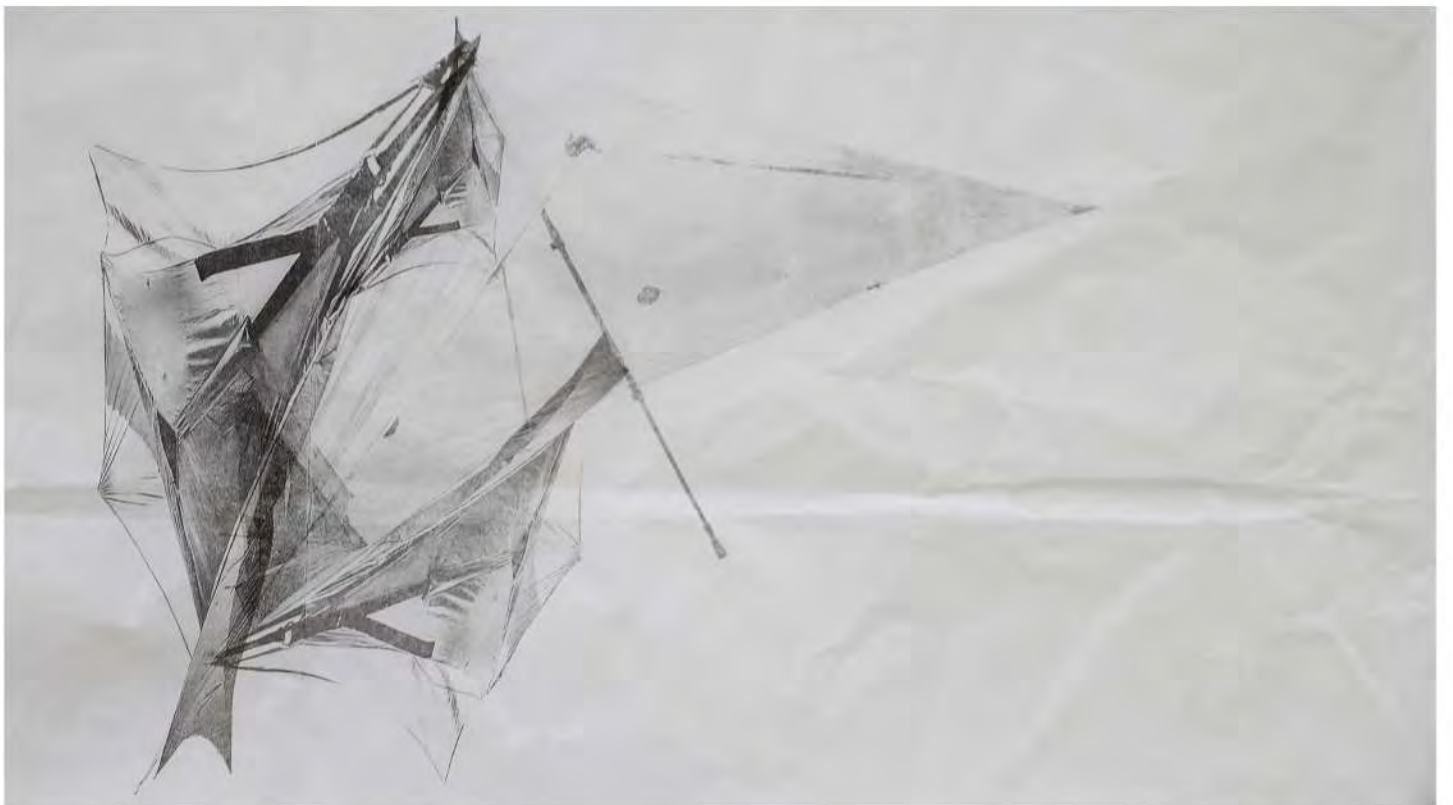
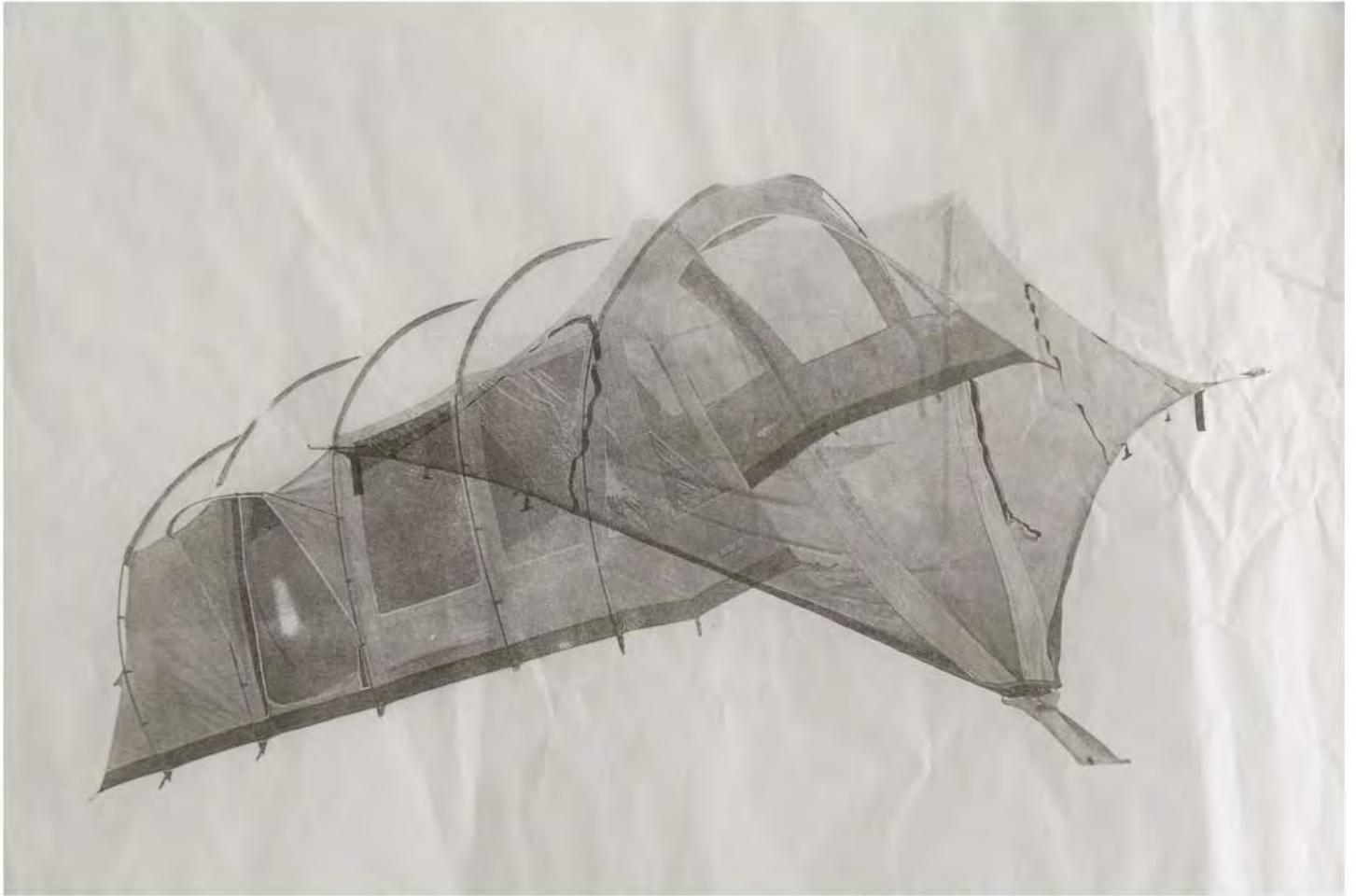
Primeras ideas
Ensayos de forma

Collage digital

BOCETOS

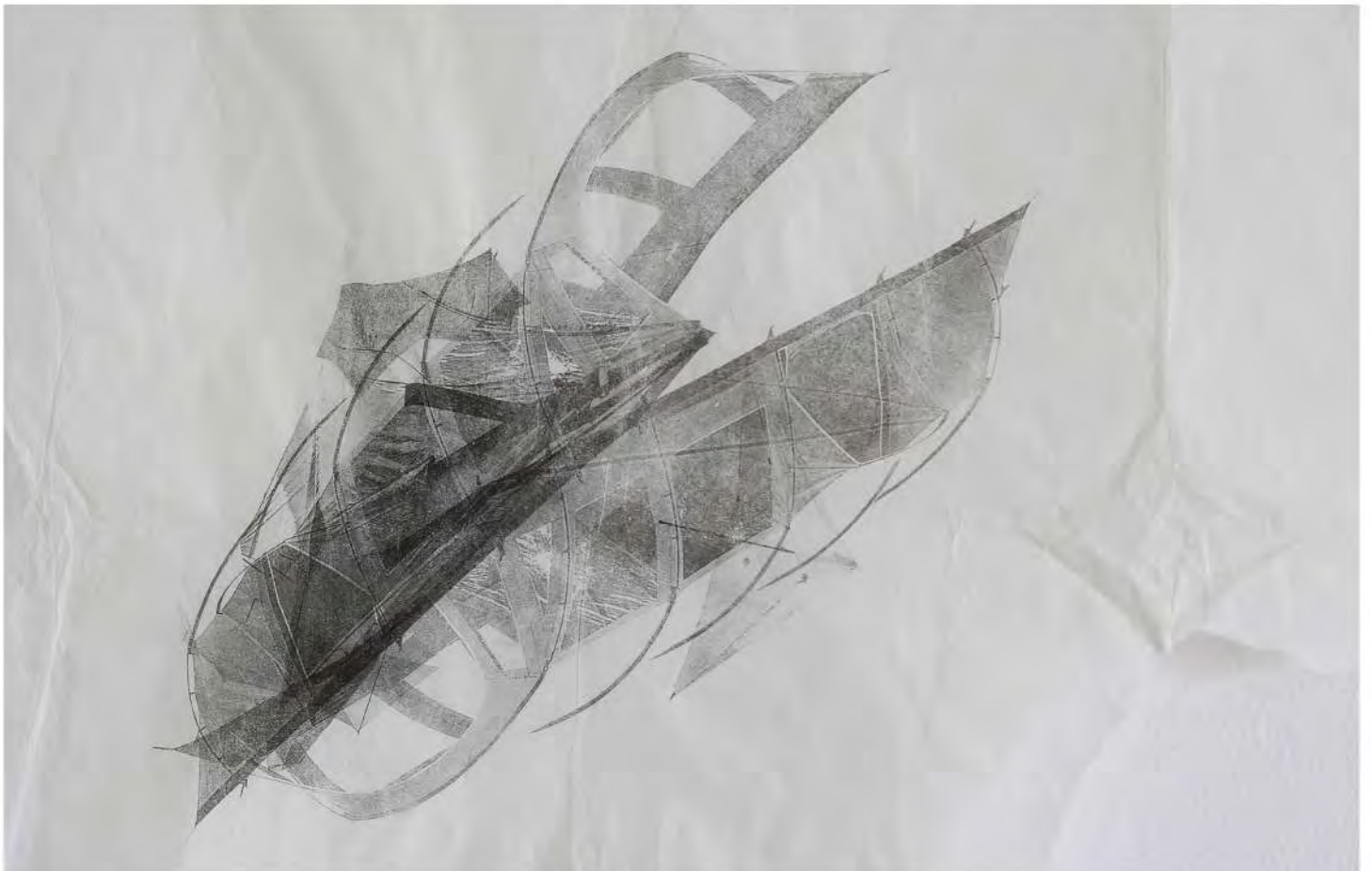
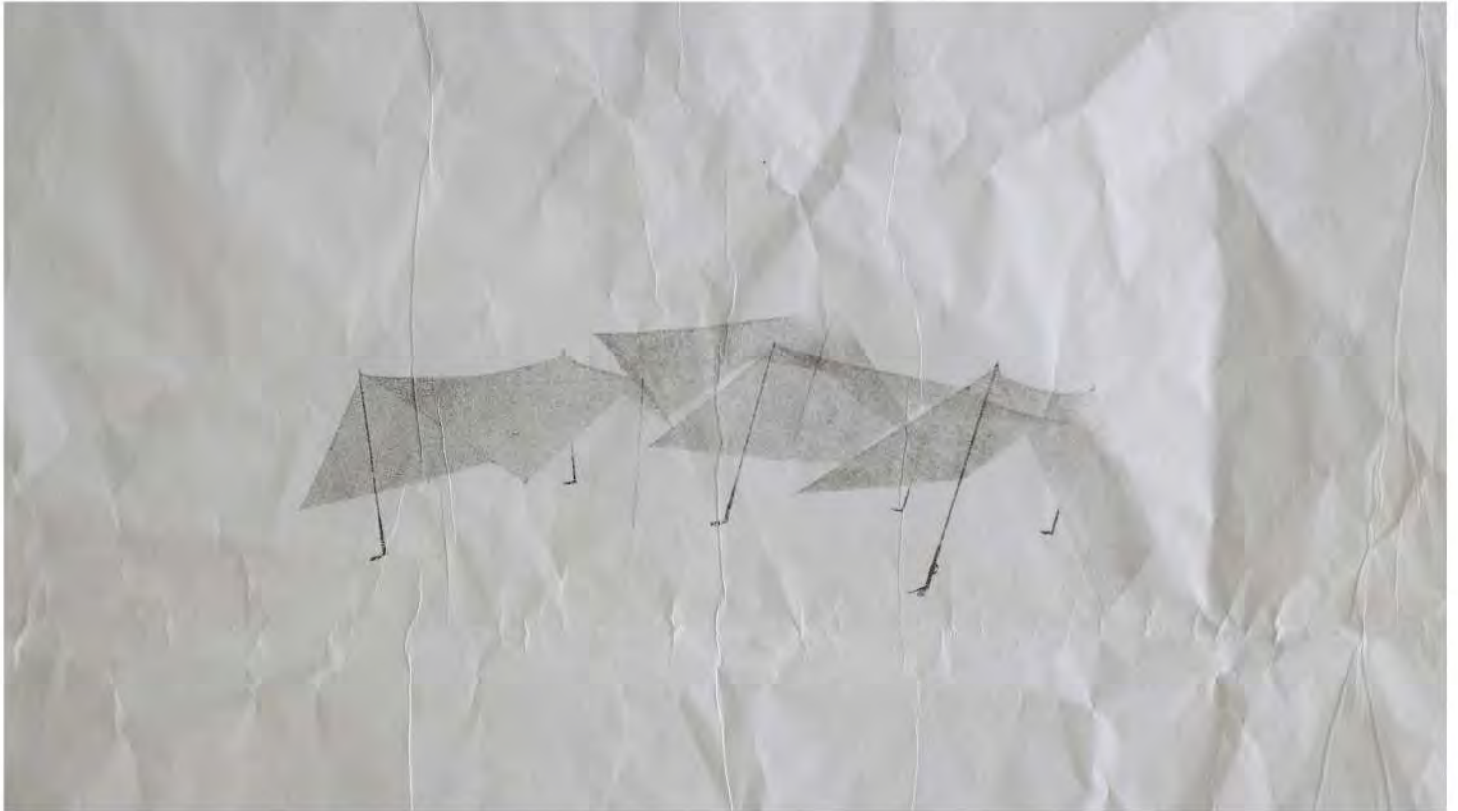
Primeras ideas
Ensayos de forma

Transferencias sobre papel de molde

BOCETOS

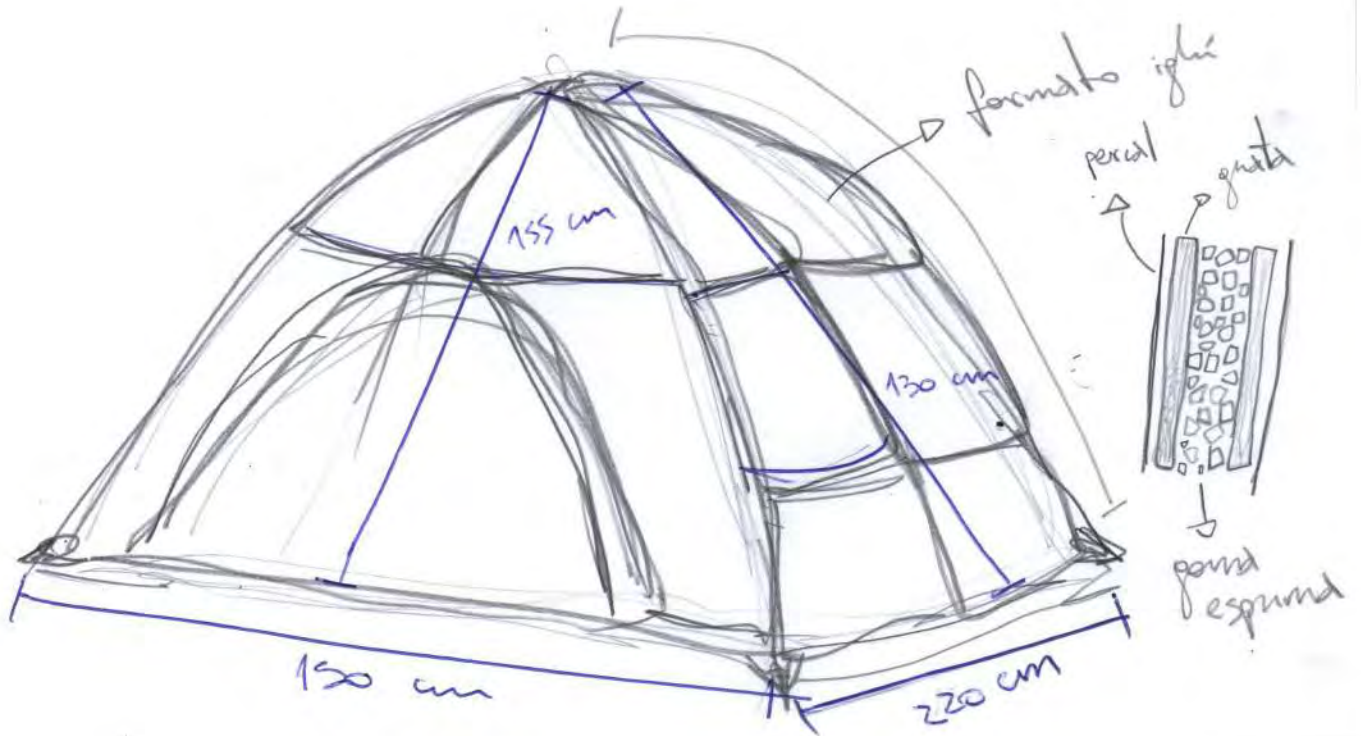
Primeras ideas
Ensayos de forma

Transferencias sobre papel de molde

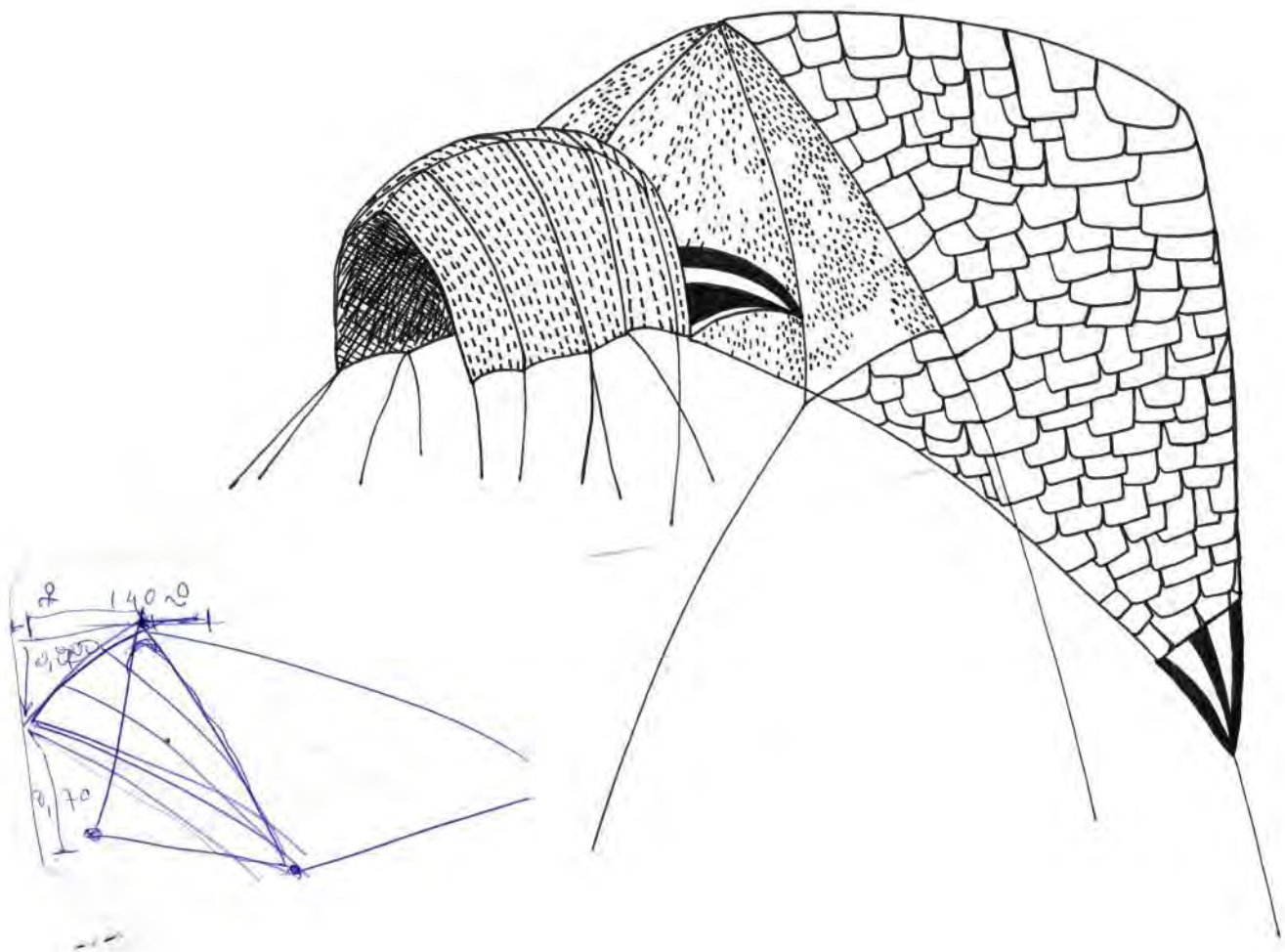
BOCETOS

Primeras ideas de forma
y funcionamiento

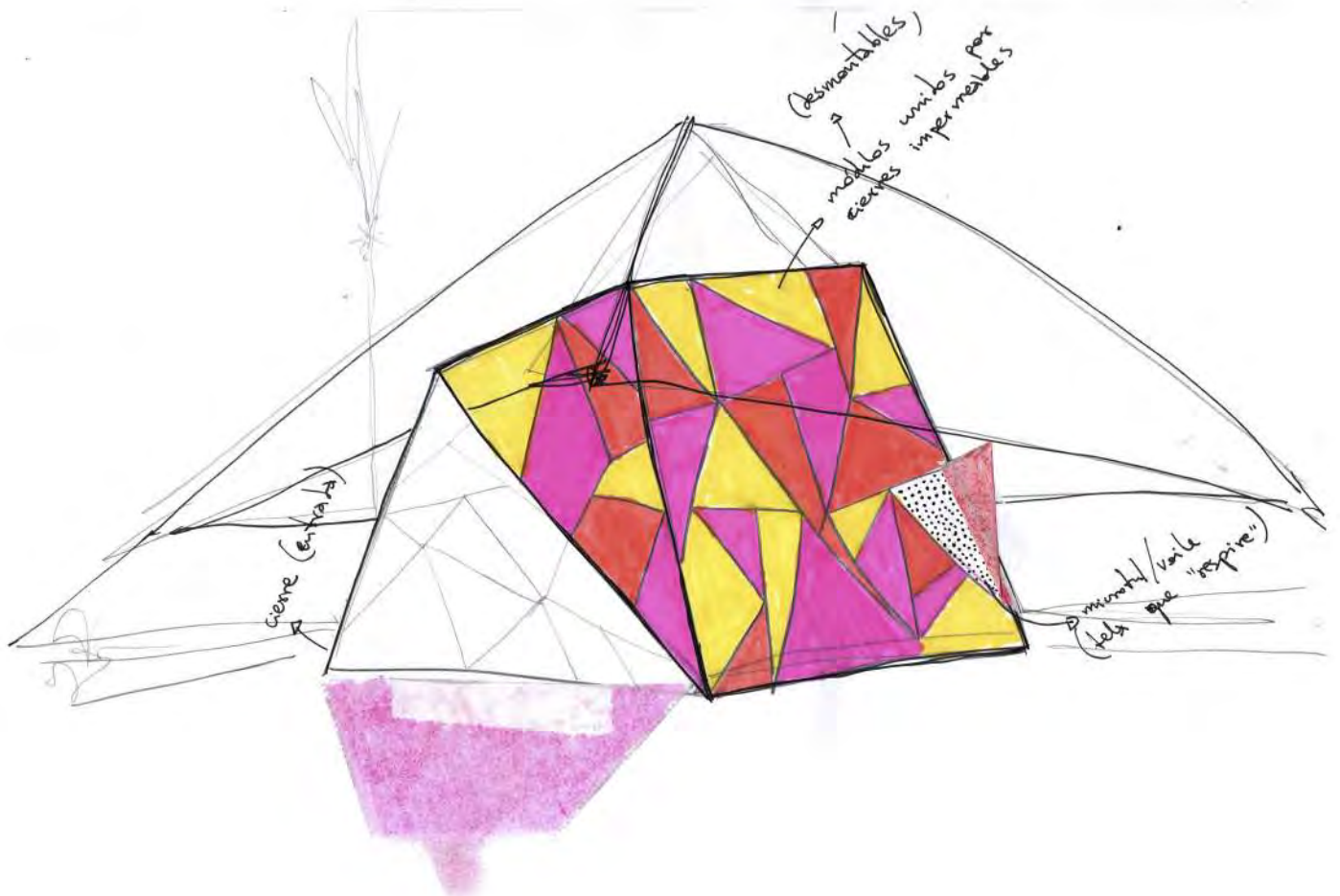
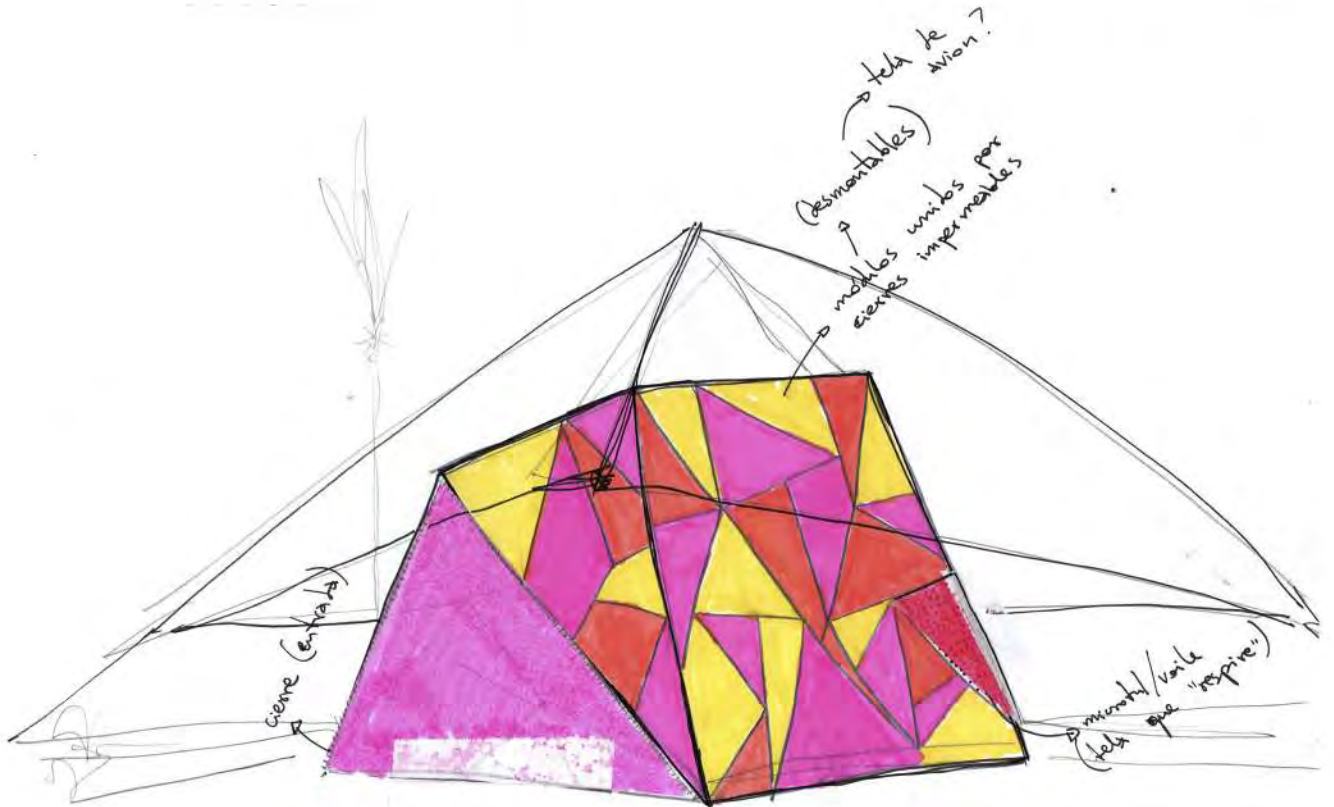
BOCETOS

Primeras ideas de forma
y funcionamiento

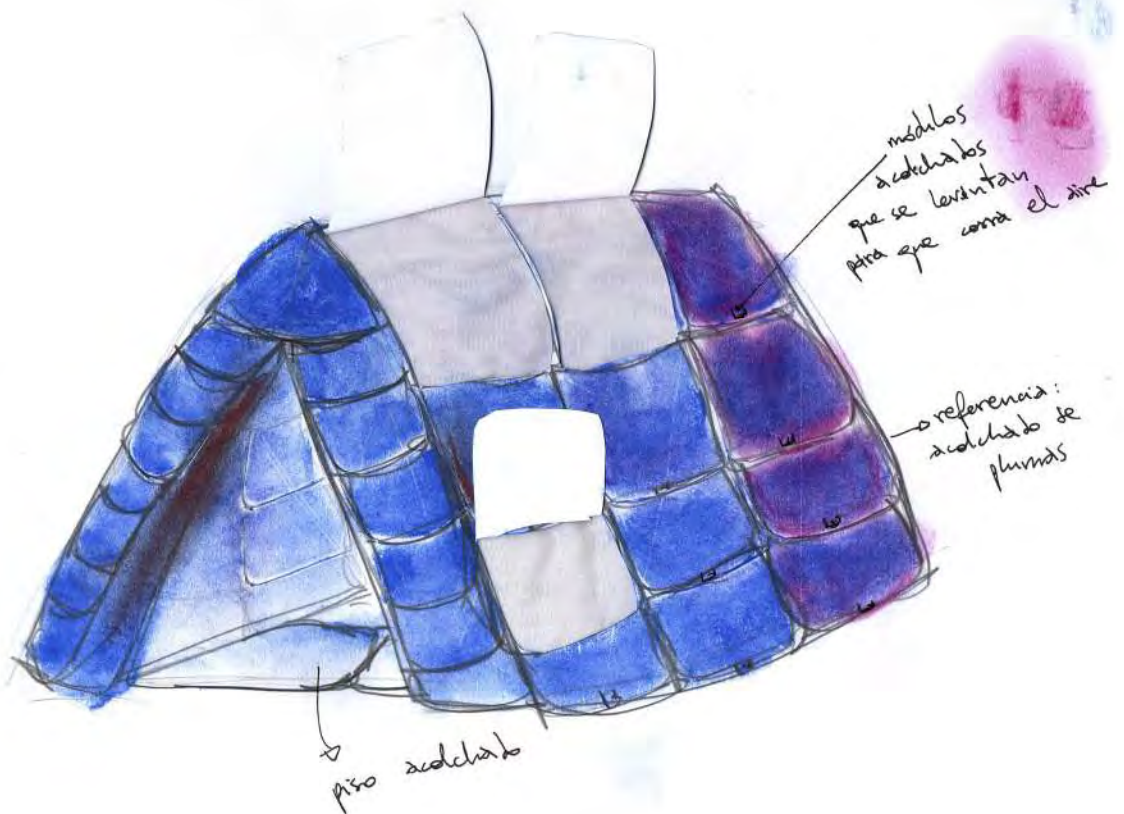
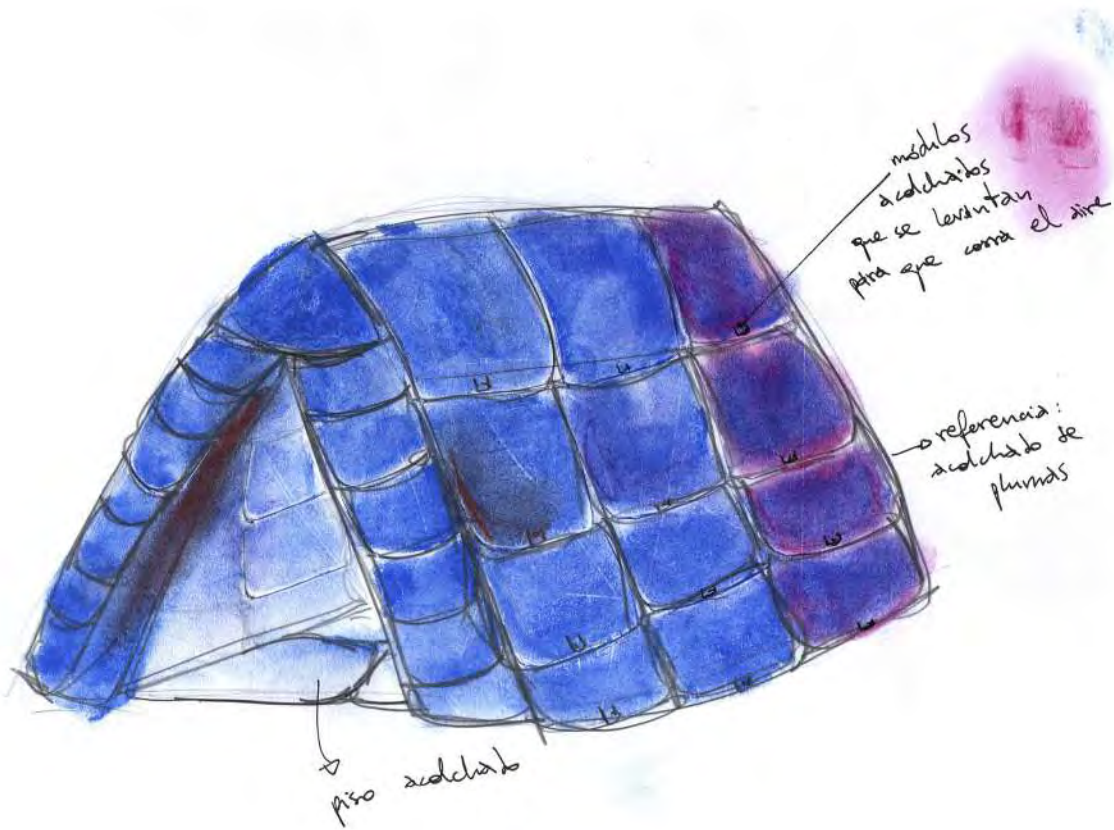
BOCETOS

Primeras ideas de forma
y funcionamiento

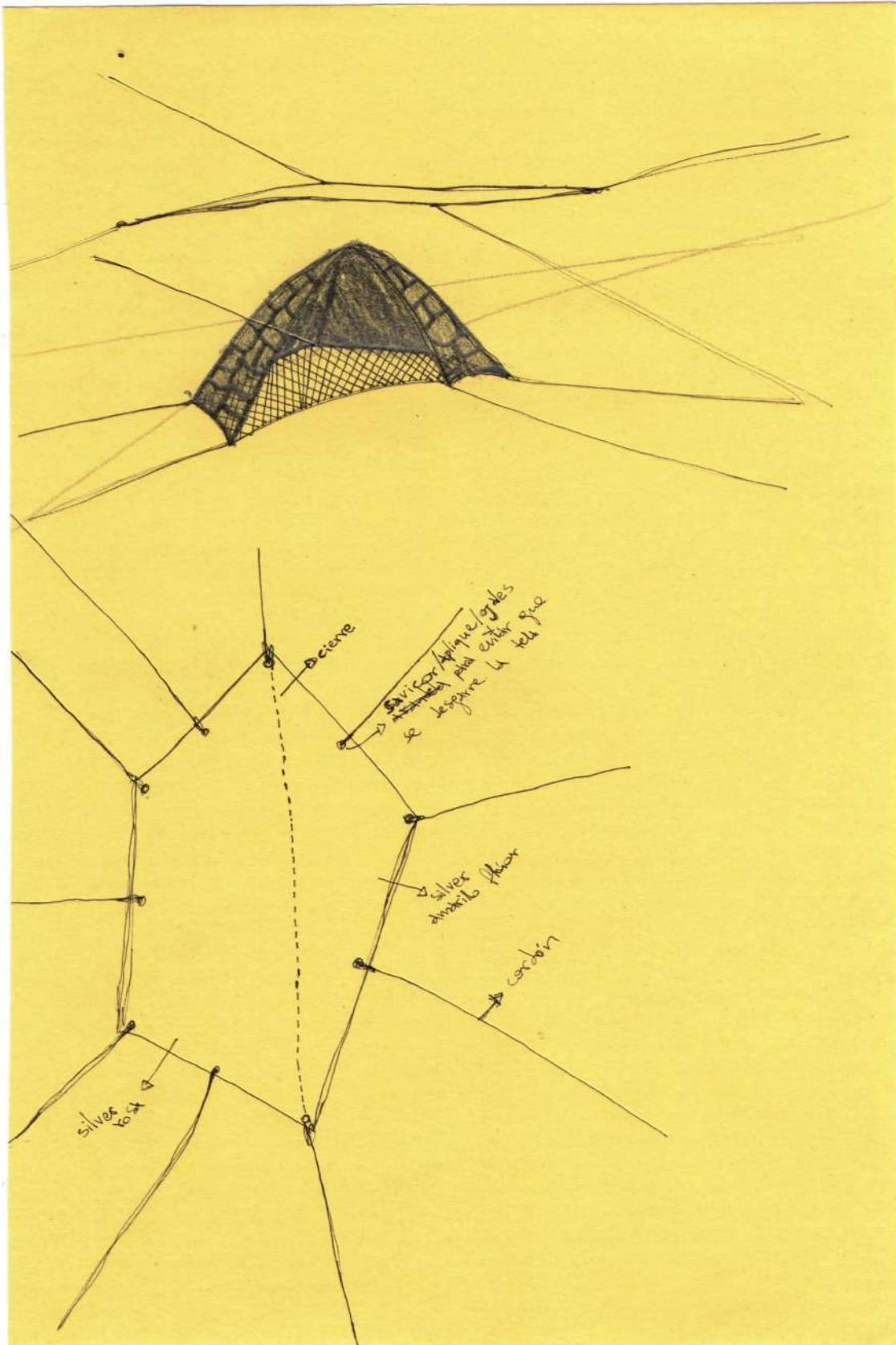
BOCETOS

Primeras ideas de forma
y funcionamiento

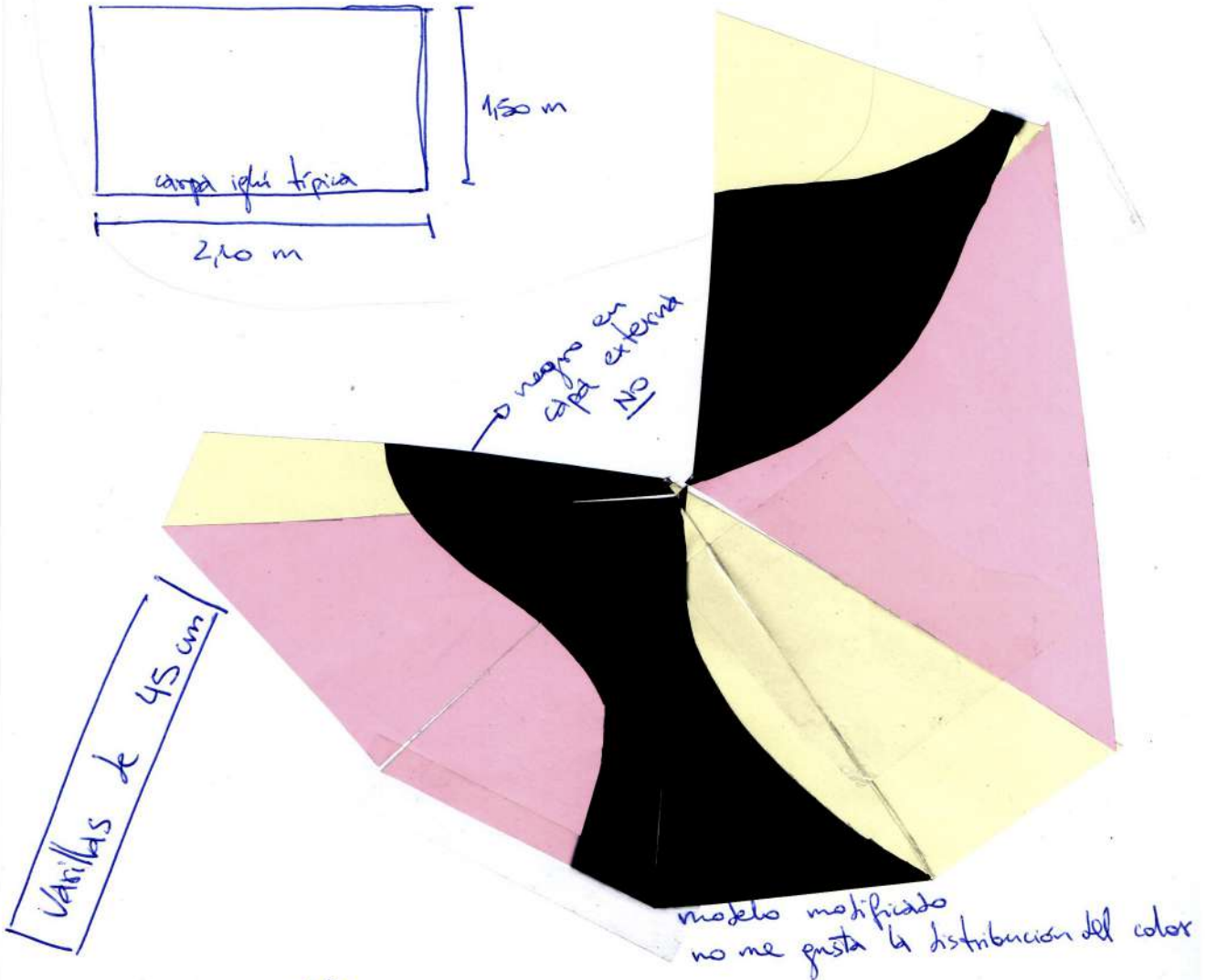
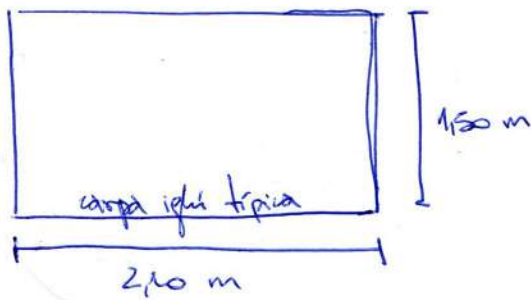
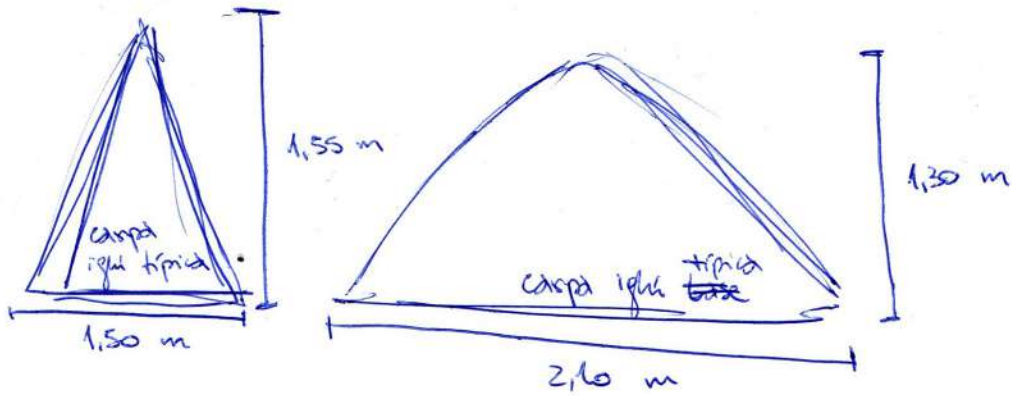
BOCETOS

Prueba de dispositivo colgante

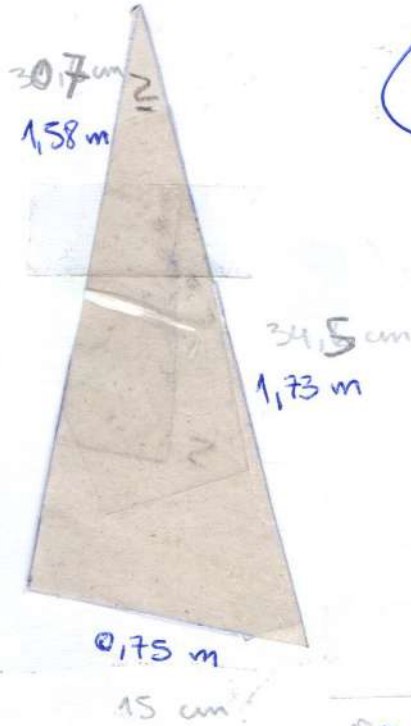
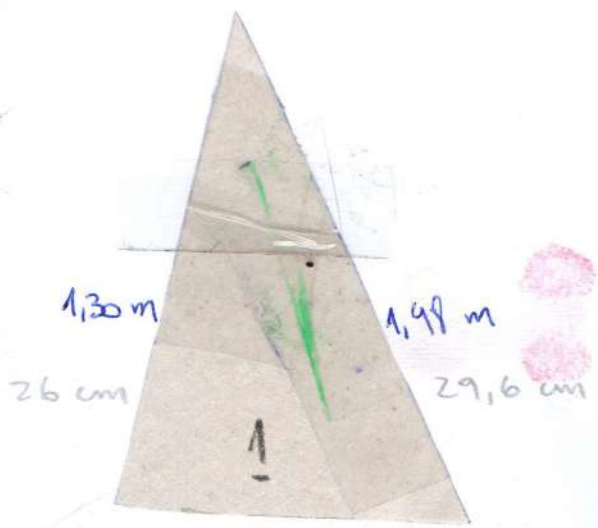

BOCETOS

Pensando el dispositivo final

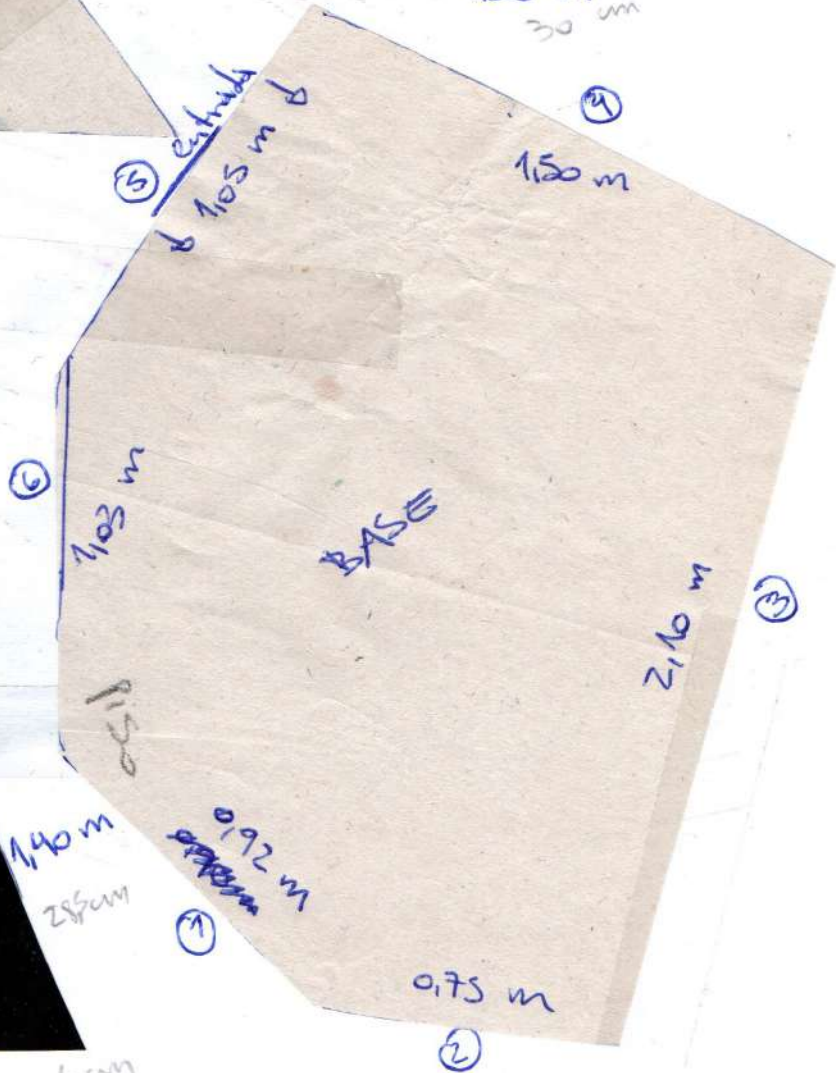
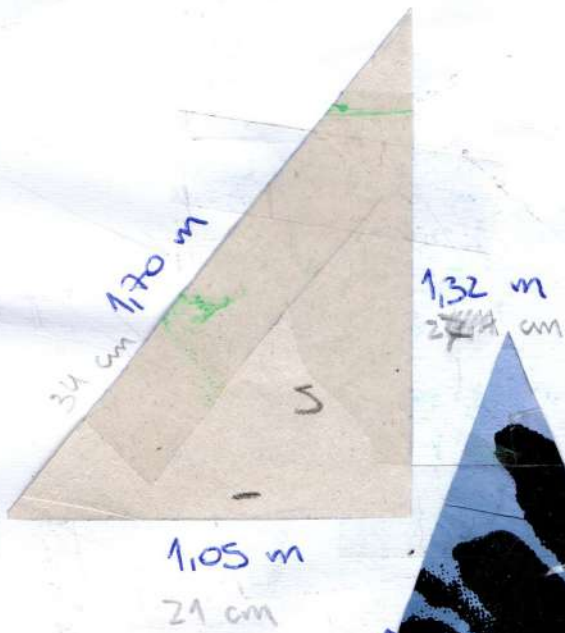
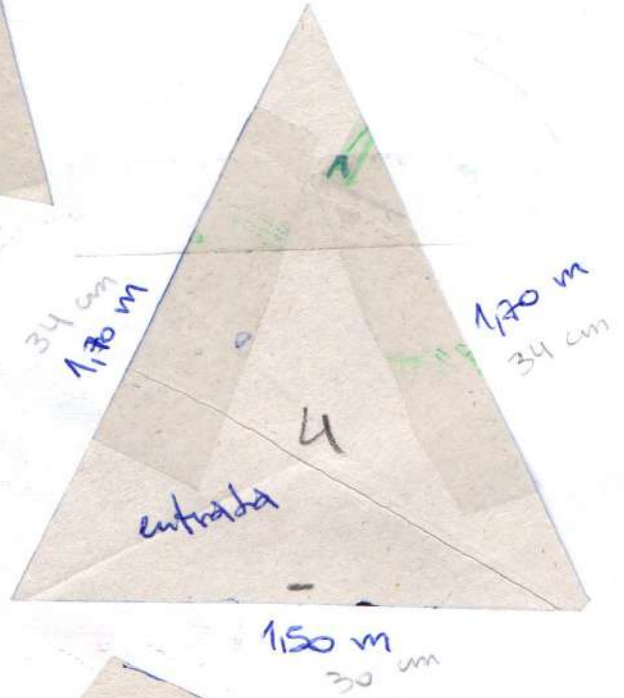
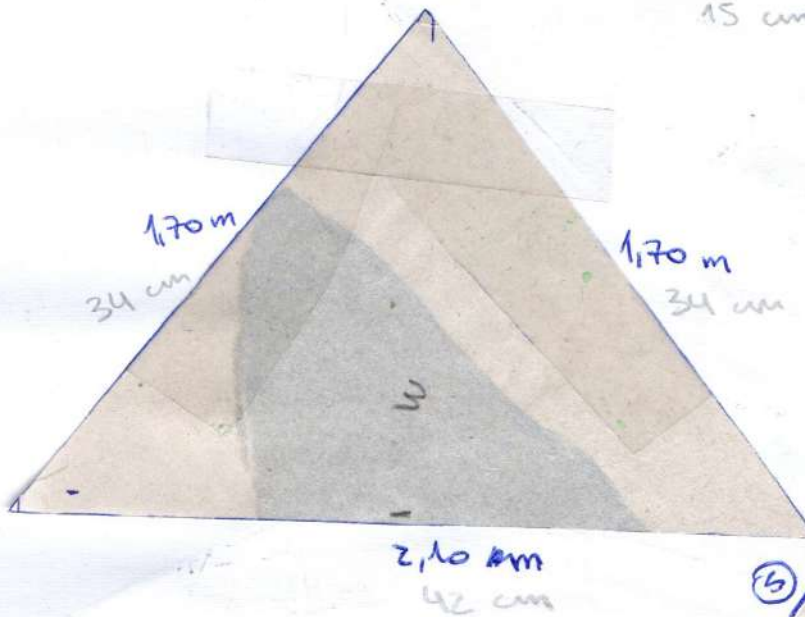

→ formas orgánicas que no siguen la estructura

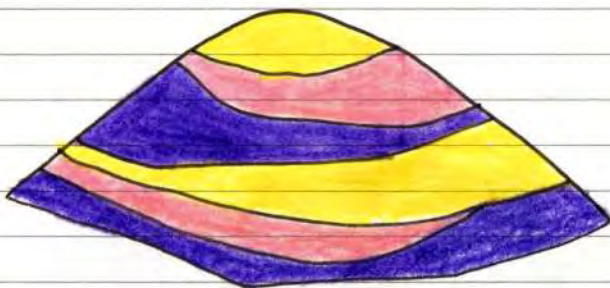
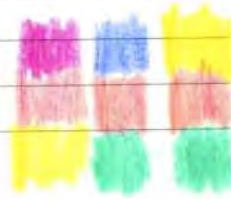
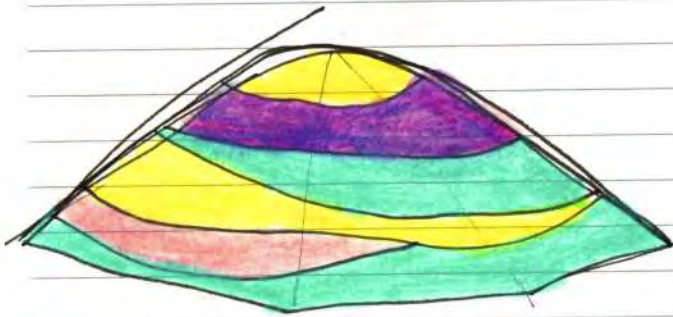
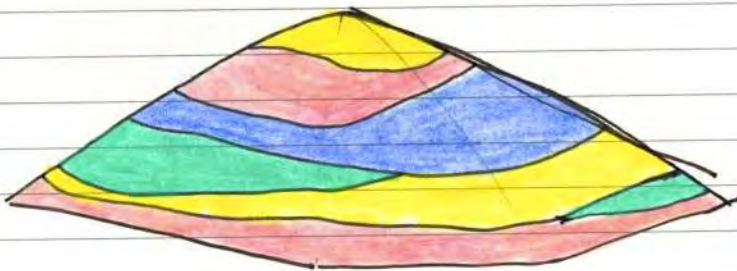
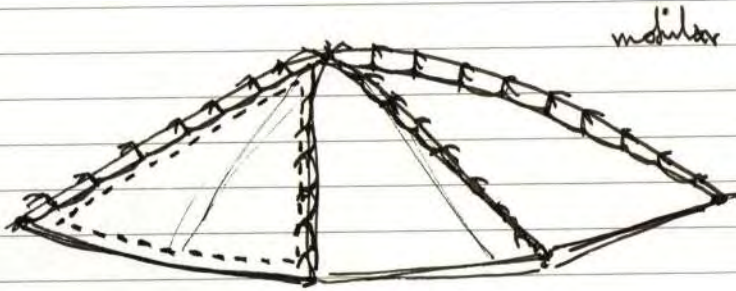
molle
modular
1:20

1:5
LXPIZ

BOCETOS

Forma
Pruebas de color

BOCETOS

Prueba de costura de un módulo

BOCETOS

Maqueta

Capa interna

BOCETOS

Maqueta

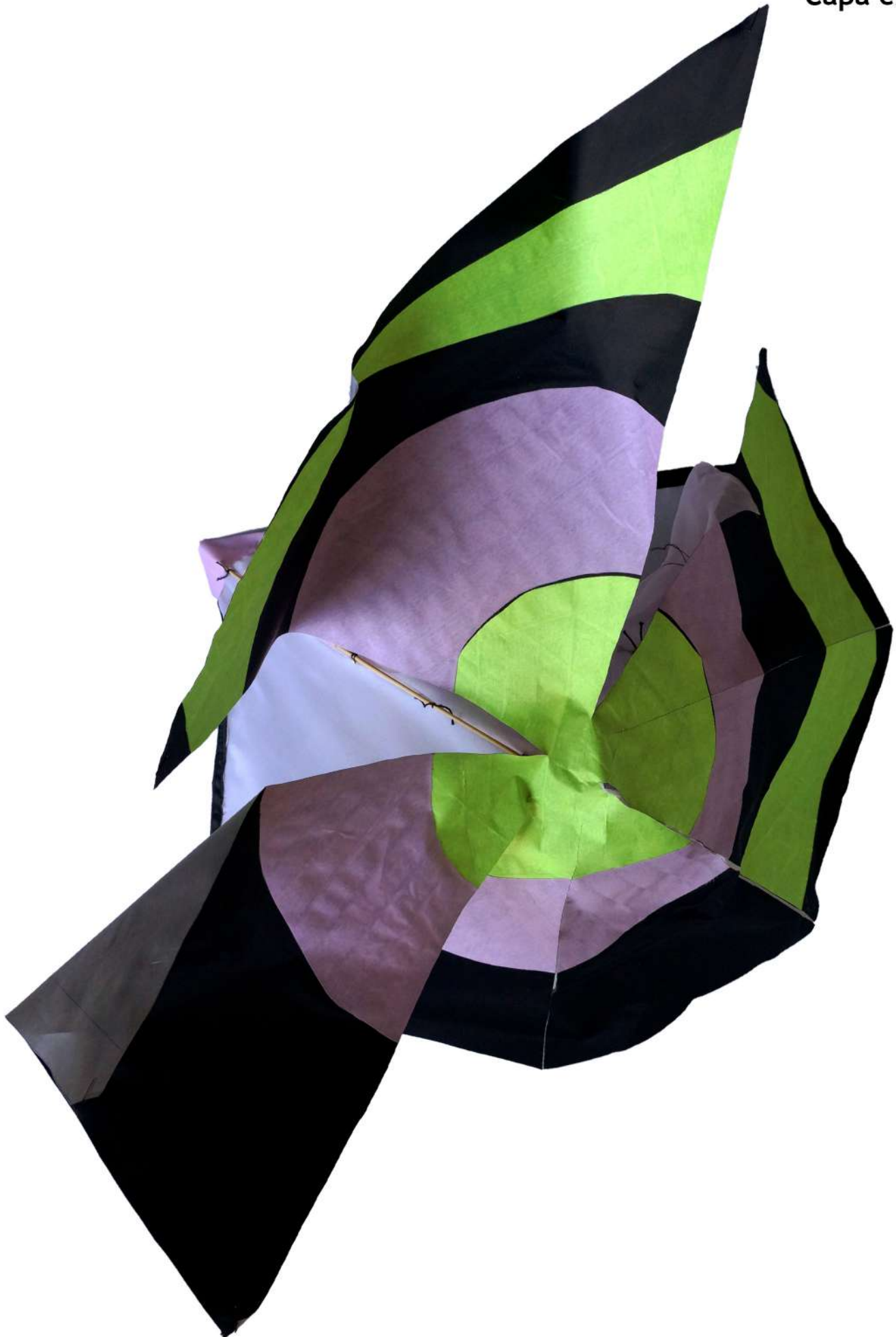
Capa interna

BOCETOS

Maqueta

Capa externa

BOCETOS

Maqueta

Capa externa

BOCETOS

Maqueta

Capa externa

Sobretecho

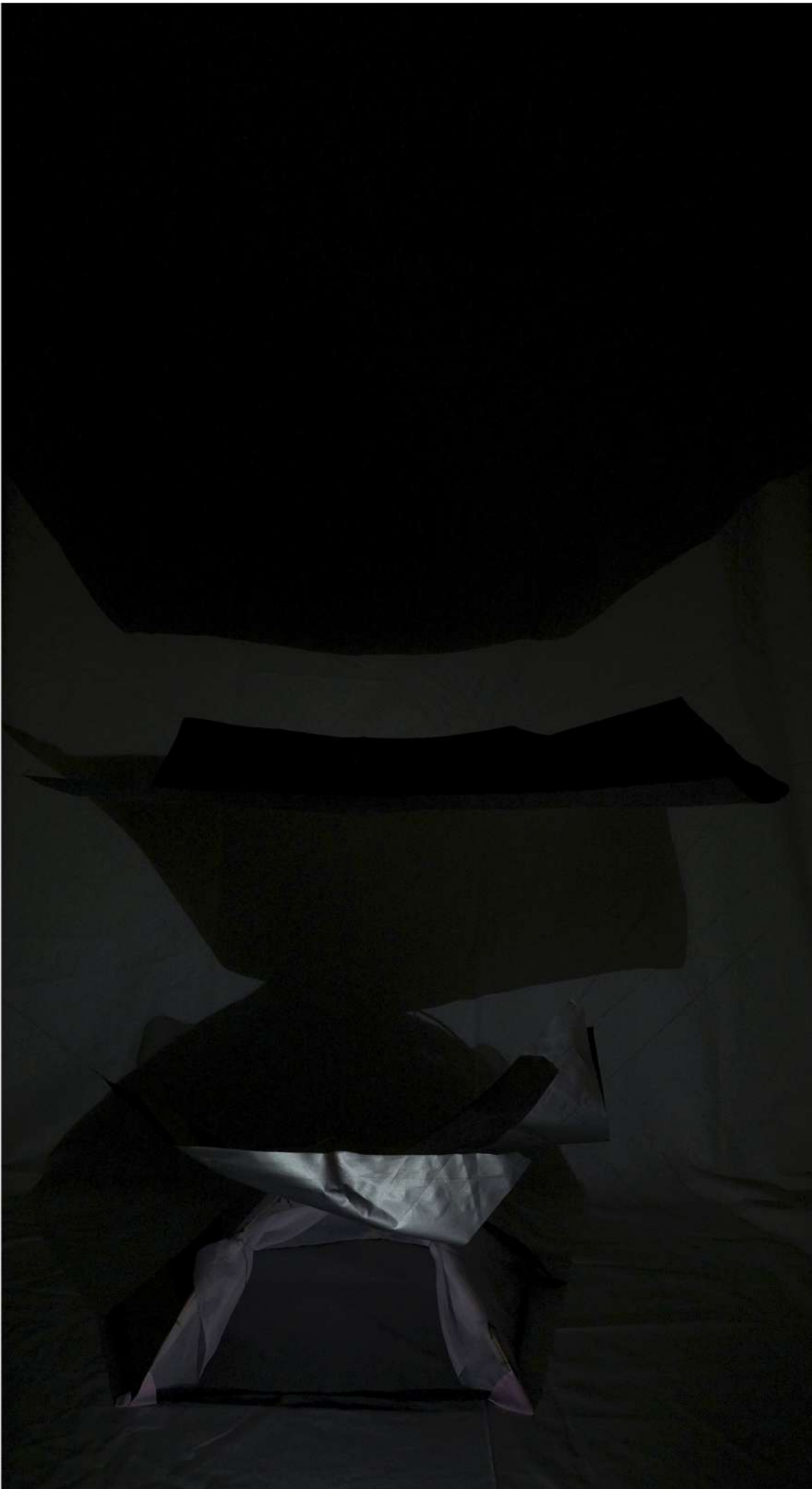

BOCETOS

Maqueta

Capa externa

Sobretecho

BOCETOS

Maqueta

Capa externa

RENDERS

Link a video completo: <https://youtu.be/TwfJrJHR5Co>

