

Departamento
de Artes Plásticas

 FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Proyecto de Trabajo de Graduación

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Muralismo y
Arte Público Monumental.

Título:

Infancias en la niebla

Tema:

Presencias veladas de los pibes vulnerables, a la luz del arte público
situado.

Evelyn Vanina Vidaurreta

D.N.I: 38711372

70942/6

2914291772

evevida14@gmail.com

Profesora titular **Irene Castro**

Resumen

Infancias en la niebla reflexiona sobre la “interrupciones y nuevas normalidades” dentro del Teatro del Galpón, usando al arte público monumental como dispositivo problematizador. El trabajo está emplazado en el teatro que les niños habitaban antes de la pandemia.

Se invita a pensar al galpón inmerso en una “niebla” densa que no deja ver el entorno, como una metáfora de nuestra actualidad. La obra cuenta con un formato de instalación en una escala monumental. Como recurso plástico se toma a la luz por sus cualidades materiales y metafóricas, acompañada de una neblina ficticia.

Palabras Claves: Infancias- niebla- nueva normalidad o irrupción- luz - ASPO - intermitencias- desconexión- precariedad- escasez- anomalías

Visualización: <https://evevida14.wixsite.com/infanciasenlaniebla>

Fundamentación inicial

“Estar raros significa que algo no encaja, que nosotros mismos no encajamos, que algo se ha roto, que hay un desajuste, un desacople”. Savater (2020)¹

El siguiente trabajo pretende reflexionar sobre la “nueva normalidad” de la que habla Amador Fernández Savater, funcionando su término con el de “interrupciones” de Diego Sztulwark dentro del espacio Teatro del Galpón asociación civil. Este espacio trabaja la militancia situada territorialmente, donde el arte público monumental complementa siendo un dispositivo problematizador que logra que el arte llegue a las clases populares. El galpón es un espacio donde se trabaja de manera colectiva referenciándose constantemente con el barrio.

El actual contexto de pandemia me llevó a observar mi cotidianeidad a otro nivel en el teatro² donde una de las cosas que más cautivó mi atención fue la falta que hacían los pibes en el lugar debido al ASPO.³ Dando cuenta de un tiempo detenido que lleva a preguntarnos: ¿se han detenido esas infancias y adolescencias? ¿se ha detenido su grado de precariedad? y reflexionando, ¿Dónde se expresan las

¹ Savater Fernández, Amador (2020)

² Me refiero al espacio Teatro del galpón, pero siempre lo nombramos como “el teatro” o “el galpón”.

³ Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

infancias sin los espacios culturales? ¿Es posible desarticular las formas preestablecidas desde la creación de la interrupción? ¿pueden estas potencias lumínicas crear un nuevo rumbo desde la interrupción?

El galpón está ubicado en Berisso en 122 y 82, lo que llamamos “La Franja”, en la provincia de Buenos Aires. En la misma funcionan distintos talleres artísticos y recreativos orientados a distintas edades (desde 6 a 18 años). Actualmente concurren al espacio alrededor de 200 niños en situación de vulnerabilidad social.

Sin embargo, debido a la pandemia, estas actividades se cerraron hasta nuevo aviso.

Sin la posibilidad de dar talleres, decidimos atender la demanda de alimentos por parte de las familias con las cuales trabajamos repartiendo bolsones de comida quincenalmente. Esto abrió un espacio-tiempo diferente, que nos disparó una serie de preguntas respecto a los espacios comunitarios creativos. La pérdida del contacto directo con los chicos es absoluta, ya que no cuentan con accesos a herramientas tecnológicas.

El galpón cuenta con un teatro pequeño que contiene un escenario, luces, camarín, butacas, etc. Es el lugar donde todos los niños y adolescentes se expresan libremente. En un año habitual cuentan con talleres de taekwondo, plástica, actividad física y alfabetización, aunque en otros momentos optamos por realizar actividades extras a los talleres como baile, juegos inflables, partidos de fútbol o jams musicales. Por el momento se encuentra desocupado y en desuso, oscuro y frío, aislado. Por esto mismo es que decido desarrollar mi trabajo de graduación en este espacio clave para los chicos, reflexionando sobre sus ausencias momentáneas, su estado en pausa.

La crisis sanitaria mundial que estamos transitando es una oportunidad única para repensar nuestro modo de vida. Para entender esta idea acudo a Savater (2020) quien afirma que *«Estamos raros porque no queremos volver a lo mismo y porque además lo mismo ya no existe»*. El virus nos obliga a redefinirnos.

Reflexiono y pienso al galpón hoy (al igual que otros espacios) inmerso en una “niebla” densa, que no deja ver del todo el entorno, la cual da miedo explorar y si se explora es con cautela. Esa niebla la pienso como una metáfora del contexto actual.

El presente que estamos transitando ya no puede ni debe llevarnos al mismo contexto que dejamos atrás. Debemos crear nuevas formas de vivir, y por eso mismo tomo a la luz no solo como un recurso plástico óptimo por sus cualidades materiales y metafóricas, sino también como rasgo esencial de mi obra y un medio por el cual formular preguntas, problematizar situaciones, potenciar fuerzas menos evidenciadas y tensionar los límites, tanto de la propia herramienta como del arte público.

Mariel Ciafardo (2020) plantea que la luz tiene un contenido poético amplio, y que cuando se le agrega una intencionalidad artística hablamos de iluminar: *«la luz puede establecer un orden de lectura, enfatizar alguna zona en particular e inclusive darle un sentido determinado a la obra generando una poética con su presencia. Es decir, para el mundo del arte, encender una lámpara, una llama de vela, una línea de neón, varias linternas o decenas de leds es una decisión fundamental en la creación de las obras.»*

Ahora bien, pensando en términos de Savater la “nueva normalidad” es como la anterior normalidad, pero cuenta con algunos cambios:

“La experiencia vivida ha dejado sus marcas en nosotros. Esas marcas nos desvían del camino automático hacia la nueva normalidad, demasiado parecida a la vieja, aunque lleve mascarilla. Las cosas no cierran. Quizá duele, pero es mejor así. El cierre es la normalización. No hay normalidad, ni vieja ni nueva, lo que hay es un proceso de normalización que consiste en neutralizar todo lo que no encaja, en presentar la norma como el único camino posible” (Savater Fernández, 2020)⁴

En cambio, Diego Sztulwark habla sobre la interrupción como una primera impresión, que choca de frente con las imágenes de la movilización. Esta interrupción tiene algo de incomodidad, de incertidumbre, de molesto e insatisfactorio.

“Es desde ahí que nos toca pensar. Pensar la interrupción no elegida.” (Diego Sztulwark (2020)⁵

Lo mismo se traduce en las proyecciones realizadas de les pibes en movimiento. Hay un paralelismo entre esas vidas imperfectas, a veces desenfocadas,

⁴ Savater Fernández, “Estar raros, contra la vieja y nueva normalidad” 2020

⁵ Sobre la “Interrupción” (notas para una conversación mantenida el 26-6-20 en la APPG) Diego Sztulwark (2020)

intermitentes, anómalas. Así como aparecen sus representaciones, con micro interrupciones que ocurren en las líneas de neón ficticias que componen las imágenes de los niños. Esto pretende establecer una vinculación entre los recursos y figuras retóricas trabajadas; junto con las interrupciones que se espera generen nuevas formas de expresión.

Presento plásticamente a estos niños con sus fragilidades, imperfecciones, sus movimientos desenfocados, su marginalidad intermitente, su precariedad estable.

Ahora bien, teniendo en cuenta esta situación ¿pueden lograrse nuevas posibilidades?, tanto para Savater como para Sztulwark mencionan que este contexto tiene como resultado un saldo positivo. Savater menciona este momento de crisis sanitaria-económica como una oportunidad única para escapar de los procesos de normalización a los que nos somete el capitalismo imperante a la que estábamos acostumbrados. Advirtiendo así el problema.

Asimismo, Sztulwark piensa a la interrupción no como una oposición de los movimientos, sino como una oposición a los automatismos. Estas interrupciones son potenciadoras al irrumpir en los clichés, en las respuestas totalizantes y totalizadoras. Continúa el mismo lineamiento que presenta Savater, proponiendo al problema presentado posibles caminos de fuga.

Se presentan varias posibilidades en este proceso que estamos transitando, y al otro lado hay oportunidades para el teatro, para mí, para los niños, que podrán ser buenas o no. Sí sabemos que son nuevas, impensadas, aun no creadas. No lo podremos ver hasta que observemos esta neblina de dudas e incertidumbre que tenemos enfrente. Hay que saber ver dentro de esta opacidad, para encontrar la potencia creadora.

“Según explica Deleuze, el régimen cristalino supone la crisis del régimen orgánico.

Hay una relación necesaria entre la imposibilidad de reaccionar a ciertas situaciones (situaciones que Deleuze llama “intolerables”, demasiado terribles o demasiado bellas) y la acentuación de la videncia, de una experiencia radical de los sentidos. La ruina de los esquemas sensorio-motrices conlleva a un descubrimiento del tiempo y el pensamiento. La interrupción del movimiento puede conducir a una suerte de “contemplación”. Contemplación del movimiento. Descubrimiento de la

estructura actual-virtual del tiempo. La contemplación puede ser reflexión sobre la potencia.” (Diego Sztulwark 2020)⁶

Referentes:

El fotógrafo estadounidense David Lebe da cuenta de lo aludido previamente. Este artista tiene varias obras donde manipula distintas fuentes de luz logrando nuevas percepciones. Es conocido por sus imágenes experimentales donde trabaja dibujando con la luz. Tiene una serie llamada “garabatos” donde comenzó a intervenir fotos de urnas funerarias, aumentando el tiempo de exposición y utilizando una linterna para trazar a mano alzada.

Al igual que David Lebe, “Luzinterruptus” (colectivo artístico anónimo), realiza intervenciones urbanas en espacios públicos con la luz como principal instrumento. Suelen ser instalaciones efímeras con elementos cotidianos iluminados con luces led. Son obras sencillas, pero con un mensaje y crítica contundente.

“Por más que todos sepamos lo que es arte urbano y convivamos con el día a día, no se suele estar preparado para ver instalaciones, en las que lo más básico adquiere un nuevo significado mediante la luz.” (Luzinterruptus entrevista 2016)

Estas obras contemporáneas son algunos de los referentes que tomo para dar cuenta de cómo el acto de iluminar le da otra perspectiva al concepto que se quiere transmitir. Es lo que me propongo experimentar en este trabajo.

Modo de realización:

Debido las características que conlleva el ASPO, el modo de realización durante el proceso del trabajo de graduación se vio afectado. El mismo se desarrolló en mi hogar y dentro de la asociación civil del Teatro del Galpón ubicada en calle 122 y 82, Berisso, Bs As. En una primera instancia experimente con distintos programas de edición para lograr un efecto neón simulando luces físicas, utilizando una técnica similar a la rotoscopia.

⁶Sobre la “Interrupción” (notas para una conversación mantenida el 26-6-20 en la APPG) Diego Sztulwark (2020)

Seleccione una serie de videos donde se pueden observar a distintos niños interactuando en su barrio jugando y/o practicando las actividades habituales. Los mismos fueron separados en fotogramas a través del programa Sony Vegas Pro 15.0 permitiéndome así mismo delimitar su tiempo y cantidad de fotograma por video.

Una vez apartados fotogramas/imágenes, intervine cada una de ellas en el programa Inkscape redibujando sobre ellas la silueta del niño de manera sintetizada, es decir, solo remarcando su contorno y otras líneas que marcaban la sensación de movimiento. Con el mismo programa pase cada nueva silueta dibujada a 4 colores distintos para crear un efecto de luz neón, por ejemplo, para un color verde neón utilizaba de base un verde oscuro con un gran grosor de línea y un desenfoque amplio, luego un verde medio con menor grosor de línea y desenfoque que el anterior, encima de ellos un verde claro con la misma lógica de reducir su línea y desenfoque y por encima de todos colocaba una silueta de color blanca.

Después de tener cada una de las imágenes pasadas al color, las unía a través del programa Sony Vegas Pro 15.0 obteniendo un video de menos de 5 segundos. donde se podía ver el movimiento fluido simulando luces de neones reales, cada una de ellas cuenta con 60 imágenes aprox.

Con las simulaciones terminadas, cree un video donde se pueden observar estos “niños de luz” prendiéndose y apagando, sectores estáticos, cambios de color sincronizados, incursión en las posibles variaciones lumínicas y cromáticas. Determinación y delimitado de las formas, niveles de definición y de ocultamiento, tratamientos de superficies, construcciones espaciales, escalas, etc.

Asimismo, dicho video está acompañada por sonidos y ausencia del mismo generando distintas tensiones con música instrumental con fragmentos de audio de los pibes en el espacio.

Finalmente proyecte en la sala de teatro, en el escenario, butacas y camarín del Teatro del Galpón el video de los “niños de luz” sobre humo generado por una máquina, recreando la idea de neblina.

La obra final es un registro audiovisual de estas siluetas proyectadas en la neblina, en el mismo se enfatizó las búsquedas lumínicas, se dirigió la mirada de los espectadores y se recreó distintos estados perceptivos.

Como se puede observar en <https://evevida14.wixsite.com/infanciasenlaniebla> el registro audiovisual está emplazado de tal manera que los espectadores se sientan protagonistas de lo que experimenta a través de la mirada. Encontrándose con una perspectiva en primera persona, lograda por una toma subjetiva⁷, donde se recrea la presencia de los niños en la niebla.

Consideraciones finales:

Como consideraciones finales no puedo dejar de mencionar lo que fue elaborar y desarrollar el Trabajo de Graduación dentro del contexto del ASPO. Si bien el proyecto terminó siendo lo que había considerado en un principio, la imposibilidad de trabajar en el espacio me obligó a experimentar y reforzar herramientas virtuales que utilizaba previamente en mi cotidianidad como un hobby. Creo que como artistas plásticos aún contamos con ese temor de trabajar con lo analógico, de sentir el material y por eso destaco la particularidad de lo digital.

Cabe considerar, también, que la posibilidad que nos otorga la virtualidad es ilimitada. Los materiales y recursos son inimaginables y la exposición de ellos a través de las redes sociales aún más.

Este trabajo comenzó con cuestionamientos y reflexiones que aún no encuentro salidas. Luego de diez meses de ausencia de los pibes silvestres⁸ en los espacios culturales, recreativos y asociaciones civiles como el Teatro del Galpón, que brindaban contención tanto anímica como física, me sigo preguntando qué es lo que pasa con los pibes, con los espacios que habitan, cuáles fueron las condiciones en las que transitaban el ASPO. ¿Cómo retomar las adolescencias e infancias que se vieron interrumpidas?

Gracias a la adaptación que tuvo que realizar el Teatro del Galpón para la entrega de alimentos a las familias, sabemos que las normas de seguridad sanitaria muchas

⁷ Toma subjetiva: plano donde se muestra lo que el personaje observa en primera persona.

⁸ Término de libro colectivo de juguetes perdidos

veces no fueron respetadas en el barrio, lo cual me lleva a preguntarme si finalizado este aislamiento nos encontraremos con que las problemáticas de salubridad de los pibes se ven acentuadas, potenciando aún más la brecha económica, social y cultural del barrio.

Sigo pensando en esos adolescentes que viven un momento tan combativo en cuanto a rango etario, en cuanto a su futuro, ¿Perciben de alguna manera esta niebla contemporánea y densa que les atraviesa?

Aspiro que después de ver esta producción se pueda advertir a estos pibes como “potencias lumínicas” ejerciendo una mirada puesta sobre las nuevas posibilidades que ellos tienen, más que sobre ellos en sí. A veces intermitentes, opacados, otros que se apagan y algunos que se vuelven a encender. Que se puedan poner en valor sus movimientos juveniles y sus juegos, que iluminan cada espacio que deciden apropiarse.

Tal vez esto pueda lograrse reproduciendo a futuro este proyecto en otros espacios, invitando al pensamiento y reflexión sobre las actividades automatizadas que proporcionamos a nuestras juventudes y niñeces, alentándoles a buscar en las interrupciones cotidianas, nuevas puertas de creación que escapen a las reproducciones automatizadas y se animen a pensar lo impensado, a imaginar lo imposible.

Bibliografía

Ciafardo, M. (Comp) (2020). La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Papel Cosido.

Colectivos juguetes perdidos (2014) Quien lleva la gorra, violencia/nuevos barrios/pibes silvestres. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón

Fitzpatrick, J (2019) The Body made light. Art in América. Recuperado de <https://www.artnews.com/art-in-america/features/david-lebe-63623/>

Orruño, H (2016) LUZINTERRUPTUS, GUERRILLEROS DE LA LUZ. Clavoardiendo Recuperado de <https://clavoardiendo-magazine.com/periferia/arte/luzinterruptus-guerrilleros-de-la-luz/>

Román, A. (2014) Los nuevos territorios de la mediación del arte. Boletín de Arte ,14. 56-63 Recuperado de <http://www.fba.unlp.edu.ar/boa/14/14.html>

Savater Fernández, A. (22 de junio 2020) Estar raros, contra la vieja y la nueva normalidad. El diario. Recuperado de https://www.eldiario.es/interferencias/raros_132_6064094.html

Sztulwark, Diego (2020) Sobre la "Interrupción" (notas para una conversación mantenida el 26-6-20 en la APPG). Lobo Suelto. Recuperado de <http://lobosuelto.com/sobre-la-interrupcion-notas-para-una-conversacion-mantenida-el-26-6-20-en-la-appg-diego-sztulwark/>