

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Taller de Producción Plástica - Escenografía

TRABAJO DE GRADUACIÓN
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación Escenografía

Nombre y apellido: Florencia Fantinelli
DNI: 41006032
N° de legajo: 75392/9
Teléfono: 2213633573
Correo electrónico: fantinelliflor@gmail.com
Titular de la cátedra: Laura Musso

Título: "Tensor o ceder".

Tema: Instalación performática sobre los vínculos sociales.

Fecha: Marzo 2021

Palabras clave:

Vínculos – Tensión – Movimiento – Encuentro – Flexibilidad

Resumen:

El presente proyecto surge de tomar como disparador la complejidad de los vínculos humanos, y la necesidad del contacto con los otros. Sin embargo, éstos pueden ser muy distintos entre sí, e ir modificándose con el tiempo, además de influir en nuestra personalidad y las formas de relacionarnos con los demás. Tomando las tensiones y la flexibilidad presentes en cualquier vínculo cree una instalación que busca plasmar estas ideas a partir de la materialidad y el montaje, complementándolo con una performance que activa el espacio con el movimiento, específicamente desde la expresión corporal, la danza, el vestuario y la interacción con la escenografía. Dentro del proyecto mi rol en particular es el de directora, coreógrafa y diseñadora tanto del espacio como también del vestuario. En cuanto al sonido, es realizado por Federico Ingolotti, estudiante de la carrera licenciatura en música orientación composición; y la performance, por las bailarinas Agustina Ranieri y Camila Fortunato, además de contar con la ayuda de las colaboradoras María Florencia Díaz, Laura Pulvirenti, Lucia Del Moro y Rocío Sposetti.

Mi propuesta estética inició a partir de dos artistas que tomé como referentes, llamadas Billie Eilish (cantante) y Makenzie Dustman (bailarina), retomando la estética minimalista de los videoclips de la primera, y la danza contemporánea de la segunda. A partir de esto, diseñé una escenografía que consiste en una especie de gran red, en forma de media esfera, a base de múltiples elásticos, que se encontraran en diferentes direcciones, a disposición para ser intervenidos/activados por las performers. A su vez, entre éstos hay grandes telas elastizadas tensadas, generando mayor efecto de tirantez, además de ayudar a resaltar las tonalidades de la iluminación y la sensación de envolvimiento. Alrededor y dentro de esta instalación, se lleva a cabo una puesta en escena de expresión corporal y danza contemporánea ejecutada por dos bailarinas, ambas usan, en un primer momento, un vestuario que es una envoltura, reduciendo sus cuerpos a simples figuras/siluetas para luego ir mutando.

Fundamentación:

El punto de partida de mi trabajo, son los vínculos sociales, que es un tema que me ha sensibilizado mucho a lo largo de todo el año 2020, en medio del contexto de encierro por la pandemia del virus Covid – 19, que me ha llevado a valorar y a pensar de diferente manera a mis propios vínculos, sintiendo la necesidad de encuentro y diálogo con un otro.

Cuando buscamos la definición de vínculos en el diccionario, encontramos que dice “unión o atadura de una persona o cosa con otra” (RAE, 2020). Las palabras “unión” y “ataadura” me llevan a pensar en que los vínculos no solo son la construcción de una relación entre dos o más personas, sino que también pueden ser un factor para determinarnos a nosotros mismos, si nos suman o nos restan, si nos ayudan a crecer o no nos dejan avanzar, nos atan. Las tensiones y flexibilidades dentro de cualquier vínculo son, además de inevitables, la clave para entenderlos. Así como el equilibrio entre éstos, para obtener un vínculo sano.

Materialidad. A raíz de estas dos grandes palabras, tensión y flexibilidad, fue que pensé la materialidad para abordar el tema aquí presentado, que son elásticos y telas elastizadas. Éstos poseen las características adecuadas para generar tirantez, y a la vez ser flexibles, mismas cualidades que tienen los vínculos. Ésta selección la hice pensándola, siguiendo a lo que proponen los autores Medina, Dillon y Ciafardo:

“La noción de material desde el materialismo dialéctico, para el cual la materia existe como una realidad dinámica, como potencia de ser algo que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento” (MEDINA, P.; DILLON, M. y CIAFARDO, M., 2010).

Es así, como a través de estos materiales puedo hablar metafóricamente sobre las tensiones y flexibilidades que permiten que un vínculo se construya, sin caer en la literalidad. Es decir, la materialidad no sólo los representa sino que también los genera, aporta sentido.

Instalación performática. La disposición en el espacio de estos materiales, terminaron tomando forma de instalación (Véase Anexo N°1, 2, 3, 4 y 6), una

gran media esfera entretejida por los elásticos y las telas elastizadas, ubicada en el nuevo taller de escenografía, en la Sede Fonseca, de la Facultad de Artes (Véase Anexo N° 5). La decisión de realizar una instalación no es al azar, sino que busca involucrar y sensibilizar a los espectadores, o mejor dicho, y siguiendo las palabras de Claire Bishop:

“En lugar de representar texturas, espacios, luz, etc., las instalaciones nos presentan estos elementos de modo directo para que los experimentemos. Esto implica un énfasis en la inmediatez sensorial, en la participación física (el espectador debe, literalmente, penetrar en la obra) y en la consciencia agudizada de otros visitantes que llegan a formar parte de la pieza en exposición”. (BISHOP, C., 2008).

Esta media esfera propone, y a su vez separa, dos espacios. Por un lado, el que hay por fuera de ella, es decir, un espacio común, transitable, de fácil acceso; y por otro lado, el que hay en su interior, que es un lugar al que hay que poner esfuerzo para entrar, es más íntimo, privado, que hay que aprender a habitarlo. Esta disposición obliga a los espectadores a transitar el espacio de otra manera, deben ver hacia adentro, tanto de la instalación como del vínculo para entenderlo y reflexionar, como bien explica Claire Bishop:

“Muchos artistas y críticos han dicho que esta necesidad de moverse por y a través de la obra para poder sentirla activa al espectador, en contraposición al arte que simplemente requiere de la contemplación visual (considerada como pasiva y distanciada)” (BISHOP, C., 2008).

Estos espacios contrapuestos, son la metáfora del lenguaje y dinámica propios e internos que hay dentro de cada vínculo, que solo entienden las personas involucradas en el mismo. Por fuera no hay relación, comunicación o encuentro, es espacio neutral. Formar un vínculo con un otro lleva tiempo, confianza, paciencia, permitir dejarlo “entrar” a nuestro mundo, y aprender a habitar el ajeno, aceptando que esto implica ponernos en tensión con nosotros mismos y con la otra persona.

Esta disposición espacial se activa cuando se da inicio a una performance, entendiéndose como, tomando las palabras de Andrea Cárdenas:

“El término inglés performance es utilizado en las artes visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el deporte, entre otros para indicar interpretación, actuación, rendimiento o evolución de una actividad. Este lenguaje tiene como característica la utilización del cuerpo del artista como soporte y medio para la creación. Desarrollándose en el espacio y el tiempo, incluyendo a veces medios audiovisuales como proyección de videos, música o sonidos y la utilización de los más variados objetos; entre un sin fin de recursos propuestos por los artistas. Las performances utilizan todos los canales perceptivos, a veces en forma simultánea y otras de manera alternativa” (Cárdenas, A., 2016).

La muestra escénica es llevada a cabo por dos bailarinas, Agustina Ranieri y Camila Fortunato, quienes en un principio, se encuentran solas por fuera de la instalación, sin conocerse entre ellas, habitando únicamente su propia piel, y sin un rumbo definido. En un segundo momento, mediante la expresión corporal, comienzan a transitar el espacio con dificultad, en busca de cambio, de movimiento, de ganarle a la soledad. A medida que avanzan, empiezan a generarse encuentros y desencuentros, buscan poder sincronizarse, generar un diálogo, pero el proceso es engorroso, sin embargo, de a poco van logrando que los movimientos de ambas se armonicen. En ese momento, descubren que dentro de la media esfera existe un lugar al que pueden acceder, solo tienen que aprender a ingresar y a cohabitarlo, es decir, interactúan con el adentro y el afuera de la instalación. Hasta este punto, las performers transitan “el afuera” como espacio de individualidades, y “el adentro” como lugar apropiado, ganado, construido en conjunto. Todos estos elementos que se manifiestan simultáneamente en la puesta en escena, me llevan a retomar las palabras de Andrea Cárdena:

“El abordaje de los interlenguajes, entendidos como el cruce de lenguajes artísticos y su articulación en el cuerpo, espacio y tiempo durante la performance. Indagando de esta manera la relación del performer con el espacio circundante, el uso de objetos significativos y de íntima conexión con el núcleo de la obra” (Cárdenas, A., 2016).

Una vez que llegan a conocerse, entenderse y confiar es que pueden convivir, ya dentro de la media esfera, logrando construir un vínculo entre ellas. Para

hacerlo debieron transformarse a sí mismas, mutar, aprender a ser con la otra. Este momento marca un antes y un después, porque la posibilidad de salir de la instalación sigue abierta, sin embargo, las performers eligen quedarse dentro, ninguna de las dos retiene o encierra a la otra, construir ese vínculo se transforma en una decisión tomada por ambas partes. A partir de entonces, desde la danza contemporánea, estalla un sinfín de emociones entre ellas, que deben intentar transitarlas, resolverlas o romperlas para seguir moldeando su vínculo, lleno de tensiones y flexibilidades que ponen en riesgo el equilibrio interno (Véase Anexo N°5 [plano n°3], 10 y 11 [video]).

El hecho de que sean los movimientos los que activan a la totalidad de la obra, me llevan a reflexionar sobre el poder que tiene el lenguaje no verbal para comunicarnos, y sobre las infinitas lecturas que hacemos constantemente sobre los cuerpos de los demás a la hora de interactuar. Como bien dicen Josefina Alcázar y Fernando Fuentes:

“El cuerpo expande su significación, se torna metáfora y materia, texto y lienzo, materia prima y producto, significado y significante” (Alcázar y Fuentes, 2005).

Iluminación. A lo largo de la performance, el espacio va adquiriendo diferentes climas lumínicos que van modificándose, tanto de intensidad como de color, en consonancia a las emociones y acciones que van sintiendo y desarrollando las performers (Véase Anexo N°5 planta de luces, 7 y 9). Siguiendo las palabras de Eli Sirlin:

“Los colores desencadenan intensas emociones en el ser humano. Al igual de lo que sucede con los sonidos y melodías, los colores son capaces de iluminar o ensombrecer nuestro estado de ánimo y de afectar nuestra subjetividad de muy diversas maneras. [...] El color cumple un papel relevante en nuestras vidas por su inmediatez comunicacional. Es un elemento protagónico en la configuración de la imagen misma y un múltiple portador de significaciones (históricas, sociales, estéticas y religiosas), que siempre está en relación a un contexto cultural determinado” (Eli Sirlin, 2005).

Las tonalidades en los climas son cálidas, iniciando con los amarillentos, que se visualizan cuando los performers se encuentran por fuera de la instalación, a la

expectativa de que algo suceda, buscando un rumbo, en soledad, mientras la confusión y la tensión aumentan. Según la autora:

“El amarillo – el más luminoso y expansivo de los colores – tiene una cualidad optimista y moderna que denota alegría y entusiasmo. También se lo utiliza para expresar un estado de alerta y precaución. Su nombre procede del latín *amarus* (amargo)” (Eli Sirlin, 2005).

A éstos le siguen los climas anarajados, cuando se conocen y empiezan a comunicarse entre ellas, entrando y saliendo de la media esfera, sus energías empiezan a fluir, a entenderse de a poco. Hay interés y entusiasmo entre ambas performers, idas y vueltas, altos y bajos. Siguiendo las palabras de Sirlin:

“El naranja está asociado al calor y a la luz. Su nombre deriva del árabe <narandj>. Tiene un carácter acogedor y estimulante y un dinamismo muy positivo y energético. Representa la alegría, la juventud, el calor del verano. Es el color de la piel y el de la amistad junto al fuego. También se lo relaciona con el exotismo de las frutas tropicales, las playas soleadas y las naranjas jugosas, lo que subraya aún más su aire de informalidad y aventura” (Eli Sirlin, 2005).

Por último, aparecen los climas rojizos, cuando se crea el vínculo entre las performers, ya dentro de la instalación, y se despliegan todo tipo de emociones y tensiones entre ellas. Volviendo a las palabras de la autora:

“El rojo (del latín *ruber*, *erythros* en griego) representa el coraje, la guerra y la revolución. También es el símbolo de la pasión amorosa, la sexualidad ardiente, el peligro, la avidez y la acción violenta” (Eli Sirlin, 2005).

Caracterización. Las performers atraviesan dos diferentes instancias con respecto a su caracterización (Véase Anexo N°8), en un primer momento, están cada una dentro de una gran bolsa blanca de tela elastizada, no se pueden identificar sus rostros ni la forma de sus cuerpos, los cuales se ven desdibujados y reducidos a simples figuras. Estas bolsas cumplen la función de ser una segunda piel de la que buscan liberarse a medida que se desplazan en el espacio. Siguiendo nuevamente a Andrea Cárdenas:

“El uso de objetos singulares, trasciende su uso habitual y durante el acto performático se transforman, mutan a partir de la acción del artista”. (Cárdenas, A., 2016)

En un segundo momento, cuando logran salir del primer vestuario, visten máscaras y trajes al cuerpo asimétricos del mismo material que el anterior, solamente que transformado, presentan llenos y vacíos que entre performers se complementan aunque poseen algunos detalles propios, además de estar contruidos a partir de la tensión de la tela en diferentes puntos del cuerpo.

Esta transformación alude a cómo los vínculos producen cambios dentro de nosotros, en nuestra forma de ser, de pensar y de actuar, como nos influyen y construyen, siempre desde el acuerdo y el desacuerdo, desde el ceder para dar espacio y abrirse al otro, y desde el tensar para poner límites. Estas ideas se ven reflejadas en los llenos y vacíos de las máscaras y los vestuarios, es decir, donde uno tiene un lugar sin ocupar por la tela es donde el otro está cubierto, excepto donde hay tensión, interrumpiendo esta disposición.

La complementariedad de las performers, sin la pérdida de su individualidad, es la representación de lo que debe aspirar a ser un vínculo, es decir, ambas se suman y se construyen mutuamente, pero no pierden su propia esencia. A su vez, la instalación está hecha de los mismos materiales que los vestuarios, debido a que el vínculo es lo que ellas son y hacen de él. Otro detalle a tener en cuenta es el maquillaje, que resalta los ojos y las cejas, logrando enfatizar y profundizar la mirada, la cual es fundamental para que se dé el reconocimiento y la comunicación entre las performers.

Sonido. A través de una convocatoria por la red social Instagram, fue seleccionado Federico Ingolotti, alumno de la carrera Licenciatura en Música orientación Composición, de la Facultad de Artes de la UNLP, para ser quien realizara el sonido de este proyecto. Dicho sonido fue pensado en función a los diferentes momentos y sensaciones que se transitan en la performance, comenzando con un silencio incómodo, expectante, que poco a poco rompe con la llegada de ruidos difusos, molestos, envolventes, que resaltan la pesadez de la soledad, del desencuentro. Lentamente estos ruidos, se van esclareciendo, aumentando y acelerando, al igual que los movimientos de los performers.

Generan una sonoridad ansiosa, irritante, tan apresurada que llega al punto del colapso, volviendo a golpear el silencio en medio del caos, siendo un momento bisagra en la performance, es decir, la creación del vínculo entre performers. Éste dura algunos segundos, acentuando la importancia de lo ocurrido. Luego de esto, comienza una melodía (junto con la coreografía de danza contemporánea), la cual presenta variada cantidad de ruidos, además de acentos y pausas, que van armonizándose a medida que avanza, logrando fluidez y continuidad hasta desvanecerse en el final, al igual que la coreografía desde la inmovilidad (Véase Anexo N° 9 y 11).

Conclusiones:

Este proyecto pretende, desde lo personal, dar una nueva perspectiva sobre los vínculos, entendiéndolos como posibles espacios de crecimiento o de destrucción, tanto para uno mismo como para el otro. Sin embargo, no hay una receta que establezca cómo formar un vínculo sano o ideal, en el que las personas involucradas logren ese crecimiento deseado, sino que éstos son una construcción, una búsqueda constante para encontrar el equilibrio entre las tensiones y las flexibilidades que se presenten, lo que puede llevar a un sinnúmero de posibilidades para resolverlo. Es de esta manera que cada vínculo es un mundo, único e irrepetible, que no se puede comprender desde afuera, sino que hay que mirar dentro de él para intentar entender, cómo es que, los que lo habitan, construyeron el entramado de acuerdos y desacuerdos, que a su vez están en constante tensión, que permite que ese mundo tome forma y se sostenga. También, cabe destacar que todo vínculo es posible en la medida de que podamos ver más allá de nosotros mismos, para atrevernos a mirar al otro y darle un espacio en nuestra vida, mientras aprendemos a habitar la suya, con la esperanza de poder construir un nuevo espacio en común, que amplíe y mejore el mundo de cada uno.

En cuanto al proceso de toma de decisiones y diseño de mi trabajo ha sido muy engorroso, debido a que el tema de los vínculos lo tenía muy a flor de piel en el contexto de encierro por la pandemia del Covid - 19 transitado en el 2020, además de no estar familiarizada con el uso de programas y plataformas digitales. Pero a pesar de ello, obtuve un resultado muy satisfactorio, tanto a nivel

visual como también a nivel personal, ya que me vi obligada a salir de mi zona de confort, aprender a utilizar nuevas herramientas, a trabajar con otros artistas a distancia y a comunicar mis ideas con más precisión. Mi rol de directora artística no es nada fácil, porque todavía es muy nuevo, aunque a su vez es atrapante, porque he disfrutado mucho ver como mis ideas crecen, evolucionan y se comparten. Siento que me llevo una gran experiencia y crecimiento como artista, ya que este trabajo me ha demostrado la importancia de ser fiel a mis ideas y sentimientos a la hora de crear, a animarme a compartir mi arte con los demás y a hacerlo visible, y a trabajar con profesionales de otras disciplinas artísticas para fusionar nuestros diferentes lenguajes. A raíz de esto, me gustaría adentrarme en el mundo del video-danza y del arte digital. La posibilidad de realizar este proyecto en la presencialidad sigue viva, pero está sujeta a la espera del fin de la pandemia. Sigue firme mi esperanza de que pronto esta situación terminará, para salir a nuestro encuentro.

Referencias bibliográficas:

ALCÁZAR, J. y FUENTE, F., "Performance y arte-acción en América Latina" (1ª ed. – México D.F.: EX TERESA / Ediciones sin nombre / CITRU, 2005).

BISHOP, C., "El arte de la instalación y su herencia", (Ramona, Revista de Artes Visuales N° 78, 2008).

CÁRDENAS, A., "La performance: el cuerpo como confluencia de los lenguajes artísticos", (Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. XXIV Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2016. Año XVII. Vol. 28. Facultad de Diseño y Comunicación - Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2016).

SIRLIN, Eli, "La luz en el teatro. Manual de iluminación", (1ª ed. – Buenos Aires: Atuel, 2005).

MEDINA, P.; Dillon, M. y CIAFARDO, M., "Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales", (Facultad de Bellas Artes – UNLP, 2010).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23ª ed., [versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [2020].