

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Arte
Departamento de Artes Plásticas

Trabajo de Graduación
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Escenografía

Título:

“Cerramiento temporal encapsulado”

Tema:

Instalación sobre los ciclos naturales.

Fecha:

Diciembre del 2020

Alumna:

Vera Domanico, Estefanía Belén

DNI: **38146886**

Legajo n° **66648-4**

Teléfono: **221-6735786**

Correo electrónico: **estefaniaveradomanico@gmail.com**

Titular de la Cátedra:

Musso María Laura

ÍNDICE

Resumen.....	2
Fundamentación inicial.....	3
- Heliotropismo en el <i>Helianthus annuus</i> (Girasol) desde una mirada tecnológica.....	5
- Obra físico/virtual dentro del arte contemporáneo: “La instalación sumergida en el no-tiempo”	6
- Rotación de un espacio.....	7
Conclusiones.....	8
Bibliografía.....	9

Resumen:

A partir del registro y compilación de archivos visuales, audiovisuales y sonoros sobre ciclos naturales, se crea una instalación escenográfica que invita al espectador a detenerse a observar, escuchar, traspasar y reconocer el tiempo de estos ciclos desde su propia perspectiva.

Convocando a *consumir* hasta sentirse parte de una cápsula, esta instalación tiene como fin hacernos reflexionar sobre *nuestro* propio tiempo; un escenario donde repetimos, aceleramos y desintegramos algo que catalogamos como propio y verdadero, cuando en realidad se encuentra ensamblado a una cadena de eslabones, es decir, una unión a la que nos adherimos instintivamente sin conocer su principio ni fin.

Transitando la búsqueda de diferentes y nuevos sistemas de representación y comunicación, en el año 2020, como Directora de Arte, observo la realidad, el contexto histórico social, la tecnología y propongo crear una escenografía físico-virtual que haga consciente a partir de geometría, planos, puntos de vista, proyecciones e iluminación, el ciclo que avanza y nos une día tras día: nuestro paso por la Tierra, donde como en toda obra es el guión quien nos marca un tiempo y nos lleva hacia el escenario.

Palabras clave

Luz- ciclo- repetición- color- sequía.

Fundamentación Inicial

Cuando hablamos de vida no sólo nos referimos a nosotros como individuos, sino a todo lo que funciona biológicamente como desencadenante en el tiempo sin intervención alguna. ¿Es nuestra realidad aquello que podemos ver o es una construcción estudiada y seleccionada por un sistema?. Según Kant comprender el mundo es modelarlo por referencia a imágenes generadas de “esquemas de acción”¹. Estos esquemas se encargan de interpretar los hechos para organizar *la experiencia* que como artista busco, investigo, expreso y vinculo en la práctica. Para poder crear se debe conocer primero la realidad, y es a través de la observación que se van creando ideas que repercuten en imágenes. Son los componentes estéticos de la práctica social los que corresponden a la conciencia habitual, la cual se constituye a partir de la relación empírica del hombre con la naturaleza, los conocimientos y los hábitos adquiridos en el proceso productivo (praxis) y en la vida cotidiana. Ésto me indica, que la realidad se encuentra dentro de la relación del hombre con la naturaleza, en la observación, en la mediación de éstas.

La tecnología es uno de los principales *actores del* cambio económico-social dentro de la globalización. Nos muestra la anulación de las distancias al unificarse el *espacio-tiempo*². Produciendo un cambio en las relaciones productivas, las relaciones sociales quedan sujetas a las decisiones económicas que cierto sector comanda (manejando los medios discursivos y legitimando a su conveniencia), *decidiendo* directa o indirectamente sobre la representación de la mayoría. Por eso podemos decir que la cultura es *política*. Se encuentra encadenada a una tecnología necesaria para construir, representar y resolver la realidad que cada país demanda, por eso es fundamental que construyamos nuestra propia cultura, para poder hacer un buen uso de esas herramientas, situándonos en nuestra contemporaneidad y no en el pasado, es decir, en las ideologías impuestas desde el colonialismo hasta la actualidad, donde el propio sistema dominante ubicó el centro en el Occidente y la periferia en América Latina. Ejerciendo todo tipo de violencia, dominación y representación; borrando pausadamente cultura y tradición; todo tipo de gestación que se encuentre por fuera de su lógica occidental.

¹ Kant “*Prefacio*” de 1787 a la Crítica de la Razón Pura.

² Casalla Mario C. (1946). Tecnología y pobreza: la modernización vista desde la perspectiva latinoamericana.

“Cerramiento temporal encapsulado” es una instalación artística que busca, estudia y brinda herramientas necesarias para descubrir y transitar nuestro propio tiempo alejándose del mundo global en un cerramiento temporal encapsulado, que al mismo tiempo, utiliza las herramientas que éste brinda a través de las redes de comunicación y la tecnología, sumergiendo a los espectadores en un no-tiempo, para que puedan transportarse desde allí a su propio tiempo y espacio. La obra a partir de su llegada a las redes, hace que el espectador desde su propia virtualidad, vaya sufriendo una alteración simultánea en su vida “real”, transformando y expresando cambios internos que lo acercan más con su ser, con su tiempo. Entendiendo el ciclo como una rueda de permanente búsqueda de un tiempo materialmente circular, lo definimos como el conjunto que mueve ciertos comportamientos y acciones, humanas y naturales, para el desarrollo de un orden espacial. Conjuntamente su definición abarca áreas económicas, biológicas, sociales y culturales. Es indispensable el orden de un ciclo económico que cumpla y funcione con las expectativas de una sociedad, como también que cada individuo conecte y funcione con su ciclo vital. A lo largo de la historia, el hombre fue contaminando y modificando su ciclo. El hombre del siglo XXI se encuentra interconectado en la virtualidad, alterando permanentemente su tiempo. Es necesario que sea consciente de su ciclo natural para que encuentre un equilibrio que lo lleve a relacionarse beneficiosamente en sociedad.

En la búsqueda de un punto medio, entre virtualidad y realidad, es el público el conector de estos dos tiempos, quien como espectador, consume, explora, interviene y activa la obra hasta sentirse parte de ella. Éstos dos tiempos, pueden verse representados en la instalación por dos círculos que se encuentran atravesados por una “línea de tiempo”. (Anexo 1 y 2)

La instalación artística crea un carácter *físico-virtual*³, buscando sumergir un tiempo real dentro de la virtualidad, situándose espacialmente dentro del acontecimiento mundial del COVID-19 en el año 2020, quien tuvo determinaciones sobre el distanciamiento social de las personas modificando directamente los

³ término empleado para definir una obra de arte que consta de una realidad para ser transmitida y reproducida virtualmente con el objetivo de encontrar un tiempo medio vivenciado por el espectador.

comportamientos del hábito humano, que llevaron a la alteración del ciclo circadiano⁴ de las personas.

El artista es un gestor cultural capaz de sintonizar la realidad que muchas veces es interceptada, desconocida o recodificada por los diferentes mecanismos que el mismo hombre crea buscando su realización individual. ¿Por qué es tan cuestionado el crear y transmitir conocimiento a través del arte? Evaluar, categorizar y definir muchas veces limita nuestras capacidades natas. Vivir en sociedad implica aceptar y obedecer ciertas reglas o normas que ya están instauradas, donde no cuestionar y *adherirse instintivamente* es la primera opción. Tomamos al artista Leonardo Da Vinci como ejemplo, para afirmar que se pueden interconectar diferentes disciplinas (ciencia, filosofía, ingeniería, anatomía, arquitectura, arte) para construir conocimiento. Como artista me pregunto ¿*Qué llevó a Leonardo a profundizar su investigación en los Helianthus annuus?* Me dirijo a situar nuestra propia realidad y descubrir el misterio de los ciclos naturales, en éste caso los llamados “hijos del Sol”, en donde como artista, en el proceso de creación, experimento la alquimia que surge naturalmente a partir del propio tiempo de creación (obra de arte) y transmito a través de diferentes herramientas comunicacionales, la sensibilidad que transcurre en *aqué tiempo real*, no alejando a la obra de su contexto, sino que expandiéndose a través de nuevos canales.

Heliotropismo en el Helianthus annuus (Girasol) desde una mirada tecnológica.

El heliotropismo es el conjunto de movimientos de los vegetales que dirigen sus hojas y flores hacia el Sol, fue descubierto por Leonardo Da Vinci dentro de sus diversos estudios. Es un tipo de fototropismo⁵ utilizado únicamente para la atracción solar. Las flores realizan un movimiento que va desde el Este (salida del Sol) hasta el Oeste (puesta de Sol) (Anexo 3). Durante la noche se acomodan bajando sus cabezas, volviendo al mismo lugar y retomando el mismo movimiento al otro día. Tal

⁴ *Definición de la Real Academia.* adj. Perteneciente o relativo a un período de aproximadamente 24 horas. Se aplica especialmente a ciertos fenómenos biológicos que ocurren rítmicamente alrededor de la misma hora, como la sucesión de vigilia y sueño.

⁵ Reacción de un organismo frente a una fuente de luz.

movimiento es realizado por células motores en un segmento flexible que se encuentra por debajo de la flor, llamado pulvinus⁶.

La elección de girasoles para la instalación, surge a partir del estudio del comportamiento de la planta en el año 2015. Desde el marco de la experiencia y observación, se despierta la pregunta *¿Qué métodos en el año 2020 pueden ampliarse en la investigación encabezada por Leonardo, utilizando ciencia, tecnología y arte en una misma obra?* Íntimamente relacionado con la ciencia, el arte asimila problemáticas que ésta desconoce. Registrar la realidad desde el ángulo del peso del existir permite una comprensión integrada a las estrategias de vivir de un pueblo. La ciencia se desvincula de esto, se abstrae de lo real. Como artistas, debemos recurrir a mediar esta realidad que se gesta dentro de la sociedad, sin medir ni tomar parámetros que se encuentren por fuera de ella. Interpretar y poner en discurso lo que sucede, plasmar un sentido requerido. Habitar un espacio hasta convertirlo en escenario, en un contexto de pandemia donde las posibilidades artísticas se vieron “acorraladas” en espacios físicos sumergiendo nuestras acciones en la virtualidad.

Obra físico/virtual dentro del arte contemporáneo: “La instalación sumergida en el no-tiempo”

La instalación⁷ dentro del arte contemporáneo funciona como un reverso de la reproducción, ya que extrae una copia del espacio abierto y lo ubica temporalmente en el contexto de “aquí y ahora” lo que hace que los objetos utilizados sean originales más allá que circulen como copias por fuera, su originalidad consiste en que se debe ir a ese lugar para poder verlos. Es entonces que podemos decir que dentro del arte contemporáneo, la originalidad se establece a través de la inclusión en el contexto y no de acuerdo a su propia forma. Centrándonos en la obra “Cerramiento temporal encapsulado” por un lado tenemos el espacio físico real, en el cual transcurre la obra; su propio ciclo no condicionado por el tiempo del hombre,

⁶ <https://www.quimica.es/enciclopedia/Heliotropismo.html> Las células motoras se especializan en bombear iones potasio dentro de tejidos cercanos, cambiando la presión de turgencia. El segmento se flexiona porque las células motor del lado sombrío se elongan debido a los tejidos turgentes. El heliotropismo es una respuesta a la luz azul. Si en la noche, una especie heliotrópica es cubierta con una cobertura roja transparente que bloquee la luz azul, la planta no se moverá en absoluto cuando el sol salga. En contraste, si se cubre con azul transparente, la planta puede seguir orientada al sol.

⁷ Groys Boris. “La topología del arte contemporáneo”.

entregado plenamente a la naturaleza, dando vida a un espacio. Paralelamente, una obra virtual manipulada por el hombre con el fin de encontrar en ése tiempo transcurrido, la gestación⁸ donde transcurre la evolución y tensión de ese mismo lugar, el cual va a repercutir en el mundo, en las llamadas “redes sociales”. (Anexo 4). En lo contemporáneo, el arte deja de evolucionar, los materiales cotidianos, el cuerpo, los sonidos, penetran de tal manera dentro de la obra que se distiende del encanto de la belleza y coherencia, centrándose principalmente en el discurso. Esto hace que la representación cambie, la forma ya no es quien despierta a la materia ni representa al objeto entero. El arte contemporáneo es cuestionador e innovador por naturaleza. Su término hace referencia a las múltiples relaciones entre el ser y el tiempo. Un arte que comienza a gestarse en los años cincuenta, emerge en los sesenta, es combatido durante los setenta, se vuelve inequívoco durante los ochenta y nos acompaña hasta la actualidad. A medida que la historia cambia, nuevas estructuras de poder emergen, nuevas formas de representar el mundo. La contemporaneidad es el atributo más evidente de la actual representación del mundo, donde encontramos la multiplicidad de culturas dentro de un paisaje ideológico de las políticas mundiales. Se enfrentan tres conjuntos de fuerzas, primero la globalización acompañada de la multiplicidad originada por la descolonización⁹, control de poder, explotación de recursos naturales sin límites, **quienes son puestos en escena en la obra para ser encapsulados, observados, estudiados. ¿Por qué son explotados?** En segundo lugar, la desigualdad entre personas, clases e individuos, **están todos invitados, llamados a habitar su espacio del ciclo en movimiento.** Por último una economía de imágenes que permite la comunicación instantánea de cualquier información o imagen en cualquier parte del mundo, **introducirse en el sistema, ser parte del consumo, ser el consumo, ser un virus.** Estos términos nos centran en la tecnología utilizándose como conector de dos tiempos; real y virtual. Nos ubican en lo contemporáneo y sus múltiples modos de ser con, en y fuera del tiempo. Exponiendo que vivimos simultáneamente en un tiempo paralelo.

⁸ Guinta, A. (2014) “¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?”. Buenos Aires: Fundación de ArteBa.

⁹ Smith T. (2011) ¿Qué es el arte contemporáneo?. Capítulo 9 .El giro poscolonial.

Rotación de un espacio

Teóricamente se considera que la Tierra es el Eje del Mundo y que el ojo del observador es coincidente con el centro de la Tierra. Es un modelo que constituye uno de los conceptos fundamentales de la astronomía, especialmente para poder representar las observaciones celestes.

La esfera celeste es una construcción mental que creamos cuando miramos al cielo. Esta surge por la información que recibe de nuestros ojos. El tamaño y la separación de los ojos nos permite percibir el volumen de los objetos, pero sólo hasta cierta distancia (visión estereoscópica). Posterior a esta visión, todos los objetos que se perciban darán la impresión de encontrarse situados a la misma distancia, puesto que serán proyectados mentalmente sobre un mismo plano. Cuando utilizamos el sentido común, se modifica tal percepción. Si observamos el Cielo y observamos objetos que se encuentran muy lejos de nosotros, el cerebro actúa de la misma manera: los proyecta sobre un mismo plano. Al desplazar la vista en todas direcciones, percibimos el Cielo como si fuese una inmensa cúpula limitada por el horizonte, con nosotros situados en el centro. Ésta percepción impulsó a los filósofos a considerar que la Tierra era el centro del Universo.

Desde **Ciclo en movimiento** se realizó un movimiento de traslación donde el centro del universo se situó en los girasoles. Los materiales que se utilizaron para la escenografía, fueron cajones de madera reciclados a partir del consumo¹⁰ masivo en un comercio de barrio (Anexo 5). Su ciclo se movió y dio formas a partir de su propio tiempo. Su poética manifestó y expresó: tiempo. Se vinculó moviéndose en el público a través de arte correo (Anexo 6 y 7), se adaptaron a las redes sociales e interactuaron por instagram al recibir el correo (Anexo 8), se introdujeron en la música para el movimiento virtual de su tiempo (Anexo 9). Crearon un espacio interactivo, abierto y con espectadores de todas partes del mundo.

“Cerramiento temporal encapsulado” nos lleva a un espacio que se mantiene en el no tiempo, que vincula y desvincula, que profundiza y desapega, que aborda una estética operatoria donde el sentido y el valor del arte, no se agota con el autor, sino

¹⁰ la palabra “consumo” es utilizada en contexto al sistema capitalista, donde vivimos en una sociedad rodeada de diferentes estéticas que se manifiestan creando diferentes realidades. **“Cerramiento temporal encapsulado”** hace referencia a estas prácticas, invitándonos a consumir hasta sentirnos parte de la obra, alimentándonos radioactivamente a través de una pantalla y a su vez físicamente al existir en algún lugar del mundo. Ésta manifestación del lugar del mundo, va tomando forma en la obra a partir de las diferentes técnicas empleadas por el artista, para crear una nueva red de comunicaciones que superen la realidad existente del distanciamiento social implementado a partir de marzo del año 2020 en Argentina.

que gira en torno al espectador, en cómo la absorbe. Nos mantiene en un movimiento constante donde el accionar activa el movimiento, el crecimiento, la transformación, el cambio. Una manera biológicamente natural de transitar la vida.

Conclusiones

Diferentes factores estéticos a través de la historia, construyen e influyen directamente el imaginario colectivo, apropiándose o confundiendo discursivamente la realidad, el tiempo, la vida y el futuro de cada individuo.

La realidad refleja lo que nosotros mismos proyectamos. Somos creadores por naturaleza, al imaginar creamos algo que todavía no podemos ver, tocar, plasmar. Son los modelos que utilizamos los encargados de traducir estas expresiones. Cerramiento temporal encapsulado, interfiere entre la realidad y la virtualidad, representando a través del ciclo en movimiento un espacio que se va transformando en el tiempo, creando una instalación físico-virtual que a través de diferentes herramientas como dispositivos, llega al espectador virtual, comunicando y haciendo reflexionar sobre el tiempo que manejamos cada uno de nosotros, representando por un lado un tiempo natural, atravesado por una “línea de tiempo” y por el otro lado un tiempo virtual, al cual la instalación se sumerge para encapsular temporalmente al espectador, contaminándolo visualmente de imágenes, videos, música y cartas, hasta hacerlo reflexionar para que pueda proyectar su propio tiempo.

Bibliografía

Casalla Mario C. (1946). Tecnología y pobreza: la modernización vista desde la perspectiva latinoamericana.

Groys Boris. *“La topología del arte contemporáneo”*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Arte. Historia de las Artes Visuales IV.

Guinta, A. (2014) *“¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?”*. Buenos Aires: Fundación de ArteBa.

Kant Immanuel. (1787) *“Prefacio”* a la Crítica de la Razón Pura.

Smith T. (2011) *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Capítulo 9 . El giro poscolonial.