

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

TRABAJO DE GRADUACIÓN

Facultad de Artes UNLP

Diagonal 78 680, B1904 La Plata, Buenos Aires

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía

Estudiante

Justo Joaquín Gauna

DNI: 36.571.416

Legajo: 61780/5

Teléfono: 0221-5041074

e-mail: justogaunastolar@hotmail.com

Directora TG

MUSSO María Laura

Tema propuesto:

“Obra videoarte”

Título:

“Freilej Land”

Fecha: Marzo 2021

Resumen

La presente obra de videoarte, que surge a partir de recolectar material: sonoro, fotográfico, audiovisual y archivos históricos, busca expresar mi vivencia en el paso por el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, siendo esta institución parte de la comunidad judía inserta en la ciudad de La Plata.

A raíz de la creación de un documental de carácter institucional denominado Proyecto CLIMN, que realicé junto a otros jóvenes, así como también la película NEY (Nosotros, ellos y yo) de Nicolás Avruj, me despertaron la motivación por realizar la obra audiovisual como forma de graficar mi tránsito y mi educación a partir de imágenes que ilustran las vivencias en paisajes característicos.

La selección del videoarte como técnica de expresión artística, sintetiza en imágenes, sonidos y música -propia de la cultura judía- los recorridos por diferentes espacios vivenciales.

En cuanto a producción de la obra, mi rol es el de *diseño de producción y Dirección de arte*. Para realizar las visuales, conté con el apoyo de Irene Orlandoni quien es estudiante de Cine en la ENERC (escuela nacional de experimentación y realización cinematográfica de CABA).

Inspiraron este proyecto las películas a las que hice referencia, por el hecho de mantener viva la historia del pueblo judío, así como también amplían la emoción de pertenecer a una comunidad que se sostuvo a lo largo del tiempo.

El desarrollo de este trabajo, consiste en filmar dentro de la institución objetos en acción que relatan poéticamente la historia viva. El tejido de Imágenes, músicas y sonidos son en la edición del video, los elementos protagónicos de este proyecto.

La selección del nombre del título *Freilej Land* que en idioma Yiddish significa "Tierra feliz" es el símbolo que representa e identifica a Max Nordau.

La obra invita al espectador a despertar curiosidad, formular nuevos interrogantes, amplificar la emoción, y valorar la transmisión de la cultura de este pueblo inserto en la sociedad Platense.

Palabras clave: Historia, legado, Identidad, institución.

Fundamentación

El propósito de este trabajo es transmitir a través de la técnica del videoarte como medio de expresión y comunicación: la historia, el legado y la identidad que Max Nordau me ha brindado a mí como miembro activo en la comunidad.

Páginas y más páginas, que dicen, que hablan, que cuentan y gritan. De derecha a izquierda de atrás hacia adelante, desde el fin hacia el principio, aquí está la historia. Miles de años, generación tras generación, caminaron la vida y el destierro dejando huellas en forma de palabras. Manos protagónicas en el presente, acariciadoras del pasado, evocan el legado que texto más texto nos ha quedado.

La historia nos identifica, nos encuentra enlazados en un idioma que nos distingue, que nos enamora en la emoción de pronunciar sus palabras: *feiguele, inguele, meidele, mámele, tátele*, sonidos que habitan en cada uno de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro pequeño territorio. Max Nordau, de puertas abiertas, de brazos extendidos, de manos cálidas para abrazar a quien quiera pasar. Esta es la identidad, aquí estamos, aquí aprendemos, aquí escuchamos, aquí hablamos.

Páginas y palabras. Siguen quedando hojas en este libro infinito, el fin no puede escribirse, no quiere imprimirse. Las manos seguirán trazando historia, quedarán en su narrativa la continuidad, eso es, la continuidad.

La obra pretende explorar desde una óptica emotiva, de imágenes que no se detienen sino que se expanden en la curiosidad del espacio y el tiempo, en la historicidad, en las huellas de cada hueco, de cada rincón, en el aire mismo.

Pasado y presente, presente y futuro, se entretajan y construyen un telar de historias, se hilvanan en un registro de ese todo que es Max Nordau. Arte, deportes, música, lectura, debates así fue el origen de esta institución. Quienes caminamos sus experiencias podemos hablar el mismo idioma.

VIDEOARTE

Al videoarte se lo puede definir como una experimentación con la imagen electrónica. Su historia comienza en 1965 cuando se lanza al mercado las primeras cámaras portátiles de video. Una nueva generación de artistas visuales incursiona en el arte de la imagen en movimiento. La cámara en mano aportó movilidad y facilidad de la imagen en movimiento.

Las primeras obras comienzan en 1963 cuando Nam June Paik realiza una exposición donde presenta trece televisores con imágenes distorsionadas en la *Exposition of music electronic television*, en Alemania.

Con el tiempo el videoarte se fue nutriendo de las artes plásticas, el arte minimal, el arte conceptual, la performance, la música y el teatro. Por eso puede decirse que el videoarte en sí mismo es un arte multimedia.

El video investiga la relación entre las dos principales formas de comunicación del hombre: la palabra y la imagen.

Me pareció adecuado elegir esta técnica como forma de expresión para mi obra, ya que las experiencias vividas son plurisensoriales: imágenes, sonidos, música y aromas, es un todo indivisible en cuanto constituyen quienes somos.

ENCUADRE DE LA IMAGEN

La tecnología y su amplia posibilidad permitió enriquecer el lenguaje visual y sonoro para contar esta historia.

El juego de luces y sombras, los colores, las distancias y las cercanías, los sonidos y silencios, el movimiento y la quietud de los objetos como protagonistas de esta narrativa; prometen la obra de este trabajo de graduación.

El lenguaje audiovisual se sustenta en dos componentes básicos: el encuadre y el montaje. El encuadre como unidad espacio-temporal ininterrumpida tiene a la toma como soporte físico. El encuadre está constituido por un campo visual, un tiempo o duración que fluye, y la presencia observable del movimiento, así como el sonido está incorporado al encuadre. (Niño Ghelli, 1956).

El encuadre incluye la dimensión física como la dimensión expresiva (el valor y sentido aportados por la percepción de la cámara, su angulación, sus movimientos incorporados a la toma). El plano, por su parte, hace referencia a la mayor o menor distancia en que vemos los objetos que existen en el campo visual.

«El campo visual es la porción del espacio comprendida dentro del marco delimitado por el encuadre y corresponde a lo que el espectador percibe como el universo representado en la superficie de la pantalla». (Ciafardo, El campo visual. p.22).

El campo visual tiene para el espectador una apariencia tridimensional, aun cuando el cuadro de la pantalla tiene dos dimensiones.

El encuadre es el resultado de la selección de una porción de espacio delimitado por el campo de la visión cubierto y el formato de proyección elegido. Este es la selección de un segmento de la realidad, esté o no preparada para efectos de la filmación o grabación lo que significa que cada encuadre está cargado de la significación que le aporta el hecho de provenir de una elección expresiva.

Los encuadres de muy breve duración tienen una significación mayormente sensorial y afectiva, como ocurre en los encuadres de los cortos publicitarios, de los videoclips y de las escenas de acción en los relatos de género. En cambio la mayor duración pretende aunque esto no sea una regla absoluta, un estímulo más racional”.

El encuadre es la unidad básica de selección en el lenguaje audiovisual pero no es una unidad simple sino compleja. Es decir, el encuadre está constituido por la combinatoria de diversos elementos o componentes. Podemos distinguir como elementos constitutivos aquellos que configuran visualmente lo que se representa en el encuadre y aquellos que están representados. Son elementos de configuración los planos o distancias, a los que se puede agregar el uso de lentes, además de los ángulos de la toma y los movimientos de cámara, incluido el movimiento óptico o zoom. Son elementos de la representación: la iluminación, el color, la escenografía, los personajes y el vestuario. Además el encuadre incluye los componentes sonoros, es decir, los ruidos, la música y la palabra”. (Bedoya Ricardo, León Frías, Isaac. 2003. Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento. Capítulo 1: “El encuadre” y Capítulo 2: “Los planos).

En mi obra, se puede observar detalladamente la selección de los encuadres y primeros planos de muchos elementos plásticos, que junto a la música dan como resultado una atmósfera de drama e ilusión.

COLOR

El color es la sensación originaria por la acción de las radiaciones lumínicas de los cuerpos o sustancias reflejantes, que impresionan los órganos visuales.

La identificación de los diferentes colores del espectro dependen de la longitud de onda. El color posee dos cualidades intrínsecas en la teoría contemporánea: el valor (grado de luminosidad u oscuridad) y la saturación o croma (grado de pureza).

La temperatura era asumida en la teoría tradicional como cualidad del color, pero al ser un valor relativo a una experiencia subjetiva, dejó de anunciarse como tal.

«El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio del Mundo. Si la llama engendra la luz, engendra los colores. Los colores provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este mundo» (Edgar de Santo, Lenguaje visual 1B).

LA COMPOSICIÓN DE COLOR

Realizar una composición de colores, equivale a colocar dos o varios colores de manera que den una expresión, neta y llena de carácter. En aquello que concierne a esta expresión la elección de los colores, sus posiciones respectivas, su localización y su orientación en el interior de la composición, el trazado de las relaciones que unen y de las formas simultáneas, su tamaño y las relaciones de contraste, ofrecen una importancia capital.

«El carácter y el efecto de un color, quedan determinados por la posición que este color ocupe en relación a aquellos que lo acompañan. Nunca está aislado un color: hay que considerarlo en función del ambiente» (Johannes Itten, el arte del color, la composición, p57.).

La luz y las tinieblas, lo claro y lo oscuro son contrastes polares y tienen una importancia fundamental para la vida humana y para la naturaleza entera. Para los pintores, el blanco y el negro constituyen los medios de expresión para el claro y el oscuro. El blanco y el negro son desde el punto de vista de sus efectos, totalmente opuestos; entre estos dos extremos se extiende todo el dominio de los tonos grises y de los tonos coloreados. Debemos estudiar de la manera más completa posible los problemas de claro-oscuro que proponen el blanco, el negro y el gris; pero también son importantes los problemas de claro-oscuro que suscitan los colores puros, así como las relaciones que existen entre estas dos series de problemas. El resultado que obtengamos nos ofrecerá indicaciones para la creación artística.

La armonía significa equilibrio. El ojo exige o produce el color complementario intenta por sí solo restablecer el equilibrio. Este fenómeno se llama contraste sucesivo.

Wilhelm Ostwald ha descrito la armonía de los colores como la experiencia que nos dice que algunas reuniones de colores originan un resultado agradable, otras un efecto desagradable o nos dejan indiferentes. La pregunta es saber ¿Por qué? La respuesta es que producen un efecto agradable aquellos colores entre los cuales existe una relación, una organización. Si no la hay originan un resultado desagradable o nos dejan indiferentes. Llamamos armoniosos a aquellos grupos de colores que producen un efecto agradable. Así podemos formular una ley: armonía = composición. Dicha armonía, es subjetiva.

En la obra, elegí de manera estratégica los encuadres teniendo en cuenta la composición del color, las luces y sombras, los contrastes: generando como resultado una armonía en el todo que la conforma.

LOS PLANOS

Los planos designan una relación de distancia. Son elementos del encuadre que nos informan de la proximidad o la lejanía desde la que percibimos los objetos del campo visual.

En mi obra, seleccioné distintos planos: planos lejanos donde predominan el entorno físico sobre objetos y personajes. Planos intermedios donde hay igualdad de importancia entre el entorno y objetos. Y planos cercanos donde el objeto tiene primacía sobre el contexto.

TEORÍA DE LA GESTALT

La teoría de la gestalt es una teoría del pensamiento dentro de la psicología moderna surgida a principios del sXX, en Alemania. Esta se dedicó al estudio de la percepción: es una configuración que no se reduce a la superposición o sumatoria de los elementos que la integran, sino que posee cualidades en tanto a la totalidad. De modo tal, que la modificación de uno solo de sus elementos puede cambiar la Gestalt en su conjunto. El todo es, entonces, más que la suma de las partes. A partir de aquí la visión y la escucha no podrán pensarse como algo que va de lo particular a lo general. Por el contrario, los rasgos estructurales globales son los datos primarios de la percepción.

En mi obra, se puede observar como la elección de cada plano, está vinculado con el anterior y con el que le sigue. De tal manera, un plano no es sin el otro y la idea visual general se termina de lograr gracias a la red del conjunto.

Por otro lado, los primeros planos de la imagen - de la calesita por ejemplo - remiten enseguida por el movimiento giratorio y el sonido oxidado a la idea misma del objeto mental que uno tiene de calesita .

La búsqueda del equilibrio, está influenciado por el tamaño, el color, la ubicación y la dirección de la figura. En una composición equilibrada todos estos factores, se determinan mutuamente.

MÚSICA

La selección de la música representa en cada una de sus melodías y letras la identidad de una cultura ancestral y milenaria. Cualquiera sea el lugar donde sea escuchada, cualquiera sea el origen de quien la escuche, esta replicará la memoria de un pueblo.

El Yiddish como lenguaje protagónico de la Europa del Este, constituyó y difundió en lo ancho del planeta un modo de ser, de pensar y sentir la vida. La armonía de las canciones con lo visual constituye la obra final.

CONCLUSIÓN

El arte y sus infinitas posibilidades de expresión me permitieron abordar una historia; un relato que pretende trascender en el tiempo.

La técnica de videoarte fue una experiencia innovadora en toda su composición. Pensar la idea e imaginar cómo plasmar la imagen y el sonido, construir una verdadera síntesis amplificadora, que me represente y presente mi trayectoria por el Max Nordau y por la Facultad de Artes fue un desafío que atrapó mi curiosidad e investigación.

La cámara, el ojo, la mano, las ideas, los objetos, compusieron esta obra que pretende comunicar y sensibilizar a quien lo mire y escuche.

Ser protagonista de esta experiencia, director de un proceso de filmación y edición despertó la motivación por querer comunicar.

El videoarte, es el resultado de múltiples vivencias, sensaciones y recuerdos de la memoria emotiva. Es el producto de la historicidad social de la comunidad donde habité, del lenguaje simbólico que me representa y que me constituye en quién soy.

Bibliografía

Campo cine (Productora), Nicolas Avruj. (Director). (2015). NEY, nosotros, ellos y yo [Película]. Argentina.

Prof. Gonzalez Silva. (2014). *¿Qué es el Videoarte?* Módulo 1 - Práctico 3. Selección de cátedra Arte contemporáneo. Espacio Fundación Telefónica/arte y tecnología.

Prof. Mariel Ciafardo. (2015). Capítulo 1 *El encuadre* y Capítulo 2 *Los planos*. Trabajo de producción N°1 Encuadre. Lenguaje visual 2b, facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Johannes Itten. (1961). *Introducción y La Armonía de los colores*. En *Arte del color* (pp.12-14). Editorial Bouret 10, rue Casette, París VI.

Ciafardo, Mariel. (2014). *La teoría de la Gestalt en el marco del lenguaje visual*. En *Alcances y límites de la teoría de la Gestalt* (pp.1-12). Lenguaje visual 1b. Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Jacques Aumont. (1990). Capítulo 2 *Los planos*. En *La Imagen* (pp.35-43). Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Música

DJ Delta Species and Alicid (2019). Lysergic love. En Lysergic Love album. Brasil.

Tractor's Revenge (2018). Echad Mi Yodea. En 7 días en Entebbe album. Israel

Calikokat100 (2020). Ma Nishtaná, piano. Quebec, Canadá.

Artem Uzunov. (2019). Melody of heartbeat, Drum solo. Moscú.

The Li-Ron Herzeliya Children's Choir, Ronit Shapira, Giora Feidman, John Williams Pripetshok. (1993). oyf'n pripetshok. Schindlers List album. Nueva York.

Lisa Guerrard y Marcello di Francisci. (2011). Jerusalem. Samsara movie. Francia.

