

**Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en comunicación audiovisual
con orientación en realización de Cine, Video y TV**

Título:
ENSAYO | prueba | PROCESO

Tema:
Video ensayo acerca de interrogantes que se desprenden de la reflexión sobre la producción de
autorretratos en fotografía fija
2022

Director: CERANA, Franco M. | ceranafranco@gmail.com
Estudiante: SAVENGAGO, Magali | solomaga@hotmail.com
Leg. 38859/6 | DNI 28.867.936 | Tel: 221 5232459

Resumen

ENSAYO | prueba | PROCESO es una serie de video ensayo en dos capítulos que busca indagar acerca de interrogantes que devienen de la reflexión sobre el ejercicio de producir autorretratos en fotografía fija, como una manera de experimentar los vínculos que se establecen entre los elementos que lo conforman, haciendo foco en la instancia propia de producción donde se desarrolla una situación performática entre el cuerpo, la cámara, los objetos, el tiempo y el espacio.

Palabras Clave: Autorretrato. Video ensayo. Cuerpo performer. Tiempo. Espacio. Vínculos

Link de Visualización

<https://drive.google.com/file/d/1zII6NEvNXU9LPYAXwe0Q8nqHKgSbHlt6/view?usp=sharing>

Introducción

Ocurre cuando me encuentro desprevenida, haciendo algo del orden de lo cotidiano, donde mi cuerpo interviene en su desarrollo de forma activa. De repente, como si tal cosa así fuera, de repente; algo irrumpo en ese transcurrir, un haz de luz, un espacio vacío, un objeto cualquiera, y desboca una pulsión que comienza a pujar por satisfacer un deseo que en segundos es hoguera. Un mecanismo interno se activa y ese instante vira hacia otro lugar, un paréntesis se abre en el devenir ordinario, entonces ahí me encuentro, en el umbral del autorretrato.

Busco la cámara, o el celular, monto el dispositivo que sea sobre el trípode (o una silla o una pila de cajones) encuadro, ensayo una puesta en escena, observo y esbozo una interacción con el objeto, con el espacio, con la luz, decido qué lugar ocupar, configuro el temporizador y disparo...

Correr. Posar. Aguantar la respiración. Esperar. Retener. Sostener. Exhalar. Desarmar. Chequear. Reintentar. Repetir. Insistir. Disparar. Correr. Posar... No... posar no, ocupar un lugar en ese espacio, mejor ubicarse en posición. Desarmar. Sostener. Errar. Aguantar la respiración. Insistir. Dudar. Ubicarse en posición. Exhalar. Chequear. Esperar. Correr. Repetir. Disparar. Sostener. Desarmar... Perderse. Andar obnubilada, como si de un cortejo se tratara, enamorada de una idea que solo da como fruto una coreografía para nadie.

Entonces me pregunto ¿el hecho artístico cuál es? ¿Esa imagen final producto de un proceso de elaboración? ¿O ese vínculo que se entabla entre una idea, un dispositivo técnico, un cuerpo actante y un espacio? Como si fueran partículas de un átomo, donde la idea es el núcleo y el espacio, el cuerpo, el dispositivo, la luz y los objetos fueran las partículas que le orbitan.

No queda rastro de ese momento excepto por lo que se descarta y por lo que se destaca de lo producido ¿Dónde queda toda esa energía creadora? ¿Cómo darle la entidad que se merece al momento que sin el cual la cosa Obra no existiría? ¿Por qué no pensar entonces al proceso como la obra en sí?

Descripción

Partiendo de ese proceso que se plaga de vínculos, es que me propongo indagar acerca de interrogantes que se presentan al momento de reflexionar sobre lo producido.

Como referente principal y disparador de mi trabajo, me apoyo en el ciclo *Un minuto para una imagen* producido por Agnes Vardá para la televisión francesa en el año 1983, donde durante un minuto una voz off (en este caso la misma Vardá) comenta, de forma libre y ampliada, una fotografía que se muestra en ese lapso de tiempo, ofreciendo la información de autor, año de producción y persona que comenta, al final del video.

Adoptando la estructura en episodios de dicha serie y la vinculación de una imagen fija con un texto hablado en off; es que me propuse desarrollar un ensayo propio acerca de la producción de mis autorretratos y las reflexiones devenidas de ello.

Destaco dos ejes principales que se corresponden cada uno con un episodio de este ensayo en capítulos, cada capítulo con su tratamiento particular tienen una duración diferente, que dependerá del texto en off, del ritmo y del montaje. Para **Cartografía**, el segundo capítulo, estimo un *paseo* de entre un minuto y medio o dos como máximos y **Coreografía**, el capítulo que presento en esta instancia, por su parte demando tres minutos de desarrollo, incluido títulos.

Volviendo a los ejes, el primero es aquel referido al vínculo que construye el cuerpo con los objetos y con el espacio. En el episodio intentaré, desde un ejercicio cartográfico, indagar sobre dos interrogantes ¿Qué rol cumple el propio cuerpo en una imagen? y ¿Cuáles son los límites del cuerpo participante? Pretendo descomponer un autorretrato en segmentos más pequeños analizables, vinculando desde un texto en off la información visible del segmento (descripción de zonas de luz, sombras, degrade de color, texturas, lo oculto en las zonas de sombra) con aspectos reflexivos acerca de la experiencia de producir un autorretrato.

Y en el segundo eje, referido al proceso de producción de una obra como la obra en sí, me propuse experimentar a través del montaje, con una serie de fotos fijas y fragmentos de video utilizando la técnica de collage y fotomontaje. Estableciendo un diálogo entre ambos soportes acerca del proceso de pruebas en la producción de un autorretrato. Ese juego lúdico entre el dispositivo cámara y el cuerpo performer, que no se limita solo a una *pose para la foto* sino que implica una participación más activa porque busca desde la acción qué lugar ocupar en el espacio del cuadro, qué lugar ocupar y cómo ocuparlo; lo que no se ve entre el disparo automático y la imagen resultante, toda esa parte desdoblada de ser imagen y ojo a la vez (Bellour, 2009); el espacio; el tiempo; la escena planteada. Un ejercicio que ancla en el instante presente, donde el interrogante que me planteo es si *ese aquí y*

ahora no sería el hecho artístico en sí que construye el conocimiento acerca de lo producido.

Fundamentación

Cartografía

Por definición, Wikipedia en relación a la cartografía dice:

La cartografía (del griego χάρτης, chartēs = mapa y γραφειν, graphein = escrito) es la ciencia aplicada que se encarga de *reunir, realizar y analizar medidas y datos* de regiones de la Tierra, *para representarlas gráficamente* con diferentes dimensiones lineales a escala reducida (...) Por extensión, también se denomina cartografía a un *conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio...* Además de representar los contornos de las cosas, las superficies y los ángulos, se ocupa también de *representar la información que aparece sobre el mapa, según se considere qué es relevante y qué no.*¹(s.d.)

Elaborar mapas. Es casi un gesto cotidiano y necesario, desde tiempos antiguos hasta la era digital. Trazar líneas en el aire sobre un lienzo invisible, hasta mapear sobre un papel cualquiera, para llegar de un punto a otro. Mapear para tener una mirada ampliada de un territorio que solo puedo ver en partes. Mapear, segmentando un todo, para observar sus detalles más escondidos. Mapear para descubrir. Mapear para abrir caminos. Mapear para conocer.

A menudo nos encontramos cartografiando nuestras experiencias, a diario compartimos mapas de nuestra ubicación. Para entender circuitos, conceptos, vínculos, hacemos mapas. Incluso mapeamos sobre nuestro cuerpo, constelaciones, territorios, recuerdos, quimeras.

Por qué no cartografiar un autorretrato para descubrir o al menos intentar responderme la pregunta acerca de la participación del propio cuerpo entablando un vínculo con los objetos con los que se encuentra compartiendo un espacio.

Para este capítulo, que será realizado como una continuación del presentado para este Trayecto Abreviado de Tesis, he tomado como referencia audiovisual el trabajo de Elisa Portela, precisamente el videoclip *Donde estás, hacia allá* realizado para el músico Juan Pedro Dolce, donde propone un recorrido aéreo por territorios reconocibles pero desconocidos dado que carece de datos relativos a dichas locaciones. Pero en esos

¹ De esta definición destaco ciertas acciones a realizar como reunir y analizar datos. Establecer vínculos. Representarlos gráficamente. Ejecutar criterios propios de análisis decidiendo qué es importante y qué no a fin de elaborar esta suerte de estudio cartográfico sobre un autorretrato.

recorridos podemos reconocer superficies heladas, el océano, podemos reconocer contrastes entre luces y sombras, un paseo casi hipnótico por diferentes texturas y destellos de luces. Largos movimientos de cámara en diferentes direcciones que desde un ángulo cenital pareciera que miráramos desde algún lugar del cielo, flotando, observando o mejor, contemplando.

Me propongo recuperar ese recurso y ensayar un ejercicio de extrañamiento sobre un autorretrato producido hace unos años donde se destacan contrastes lumínicos, superficies rugosas, objetos de la vida cotidiana y el cuerpo propio. Un recorrido amplificado, distorsionando la visión del todo, para comprender los detalles y sus relaciones en este afán de diseccionar el proceso de creación para volverlo obra.

Coreografía

Hay una instancia que motoriza estas reflexiones y alimenta la realización de estos videos, sobre todo el presentado en esta oportunidad, que se refiere al momento mismo de estar fotografiando. *Coreografía* es el primer capítulo de esta serie, donde el hincapié está puesto en el despliegue de movimientos realizados para poder sacar una foto. Una representación libre de ese momento realizada con el material disponible que no es exactamente un registro de la producción.

Yuxtaponer pantallas, crear un movimiento a través del fotomontaje, repetición de ademanes, asociación de planos sin lógica temporal aparente, montar por collage para dar sentido. Vincent Amiel (2001) se refiere específicamente al collage como una de las dos lógicas a las que obedece el montaje en el cine, específicamente *la lógica de la ruptura*, «llevar la lógica de la escritura fílmica hacia otra lógica de representación» (p. 24), ya no la de preservar la continuidad y la unidad asegurando un universo conocido y reconocible, sino sustituir la mecánica realista del encadenamiento por el azar y la sorpresa a la medida de la creatividad del montador (Amiel, 2001).

De este modo, a través del collage, es que recupero ese momento coreográfico perdido. Estableciendo un diálogo entre imágenes fijas e imágenes en movimiento, el texto en off sitúa acerca del sentido final de esa danza, apelando a que el espectador complete la escena en su imaginación.

Desarrollo

Hoy encuentro en el autorretrato una forma de vincularme con el entorno, una forma de

practicar cierto extrañamiento acerca de mí, mi cuerpo en el espacio, mi cuerpo en relación con otros objetos, espacios cotidianos y objetos cotidianos puestos a crear situaciones ficticias.

Por un tiempo busqué resultados, reparando en que la imagen final fuera efectiva, lograda, acabada, consiguiéndolo pocas veces. Hasta que comencé a posar mi mirada en los procesos, en todo ese material que solía descartar, cómo allí también se encontraba un potencial narrativo y expresivo, incluso también comencé a observar el momento mismo de estar produciendo esa imagen, ese *movimiento* (entendido en este caso más desde una perspectiva musical, sobre todo en la música clásica donde cada movimiento es una parte, con su principio y final propios, de una obra más amplia) que se construye cuando es una misma la fotografía y fotografiada. Entonces comencé a reflexionar sobre esos resultados con ese proceso que suele quedar en las sombras, para conseguir ubicarlo, en el hacer, en un lugar de figura.

En la introducción hablé de coreografía, en la descripción de juego lúdico y de cuerpo performer y en este desarrollo también mencioné la idea de *movimiento* como un segmento dentro de un todo. Cuestiones que me llevan a pensar en el espacio, el tiempo, en acciones e interacciones de un proceso en desarrollo. En el arte procesual y la performance.

Cuestiones que compondrían la realidad artística, siguiendo las nociones de Neida Urbina, de una obra abierta, donde el objeto artístico ya no es cerrado ni una cosa obra en sí, sino más bien un sistema de relaciones y acciones donde la idea y el proceso dan cuenta de esa realidad:

La categoría de "obra abierta" con su carácter inconcluso, anuncia la naturaleza procesual de las obras artísticas. En tal sentido, la obra deviene en un proceso abierto continuo, y su existencia es posible, sólo en el discurrir procesual. Por tanto, el análisis generativo de los procesos comienza a indicar en la obra, un mero aspecto instrumental que sirve para activar al espectador. Las obras artísticas ya no constituirían un objeto en el sentido tradicional, implicarían ya, un sistema abierto, un proceso relacional. De esta manera, la obra o el objeto de arte como tal, es el residuo de un proceso más amplio que le ha permitido su existencia (Urbina, s.d.).

Por qué digo que mi trabajo es performático y/o procesual. Porque mi interés está puesto

justo allí, en todo lo que ocurre al momento de producir una imagen. Desde el momento en el que elijo trabajar con algún objeto, por lo general del universo cotidiano, estudiar su forma, su textura, el color y el espacio sobre el cual voy a trabajar, cómo incide la luz, si prevalece el juego de relaciones entre los objetos y el cuerpo o la iluminación como elemento central, el lugar del propio cuerpo en ese espacio fotografiado. Todo eso como una parte del todo. Luego en la parte más performática, el cuerpo juega entre el espacio *ficcionado* y el espacio *real*, entrando y saliendo de cuadro, de escena, de personaje, de diégesis, ahora soy personaje, ahora soy la realizadora, como Alicia a través del espejo (*A través del espejo y lo que Alicia encontró allí* - 1871. Lewis Carroll). Siempre Alicia, pero en un espacio/tiempo diferente, separados por el plano de lo simbólico desde donde concebimos la idea de espacio y de tiempo. Como anteriormente mencioné, un desdoblamiento, siguiendo el desarrollo de Raymond Bellour (2009), cuando «el cuerpo del que filma se entrega a la imagen, produciendo una disolución del efecto de espejo cuando se pasa de un lado a otro de la cámara» (p. 303), un cuerpo intermitente, dice, «entre una presencia-ausencia» (p. 298), un devenirse imagen desintegrando los límites entre el que ve y el que se ve.

Pero si no hay público. Si no hay registro de dicho proceso, si solo hay fotos *buenas* y fotos *malas* y algunos experimentos con video. ¿Por qué hablar de performance? ¿por qué hablar de arte procesual?

En otro artículo, *buceando* en la web a la búsqueda de referencias que me ayuden a dar soporte a estas ideas, encuentro en *Performance, instalación y arte procesual* del sitio del *Instituto Ramón Llull* de Cataluña el siguiente fragmento:

La visión conceptualista del arte sitúa el "concepto" en el centro del proceso creativo (es lo que hay que transmitir) y supedita a dicho concepto la producción material, que deviene efímera, innecesaria, multimedia o francamente narrativa y, por tanto, procesual. (s.d.)

Entonces el concepto es el faro. Esta idea de *experimentar el presente* tan efímero e inasible se vuelve central. Jugar al autorretrato, desarrollar en el tiempo esa acción con todo lo que implica, es para mí algo así como el estado de *eutonía* sobre el presente creativo.

La eutonía es una disciplina corporal, creada por Gerda Alexander oficializada en 1940, basada en la experiencia del propio cuerpo. Conduce a la persona hacia una toma de conciencia de sí misma y propone un aprendizaje para la regulación del tono muscular,

adecuándolo a cualquier situación de la vida. Promueve el desarrollo de la conciencia observadora no sólo del funcionamiento corporal, sino también de la constante interacción existente entre la persona y el entorno.

Si bien es una disciplina que emerge de la danza, la música, el teatro y está orientada a maximizar el uso energético del cuerpo para cualquier movimiento, me atrevo a pensar en una asociación posible con la forma de trabajar el autorretrato. Como una toma de conciencia de los vínculos que se establecen entre los objetos, los dispositivos técnicos, el cuerpo activo, el espacio y el tiempo.

¿Cuál es el rol del video ensayo?

En un mundo donde todo está mediado y re-presentado, incluso los instantes, en apariencia, insignificantes de la vida cotidiana con el fin de comunicar otras cosas, como metatextos (Moreno, 2016) de la realidad, el video ensayo cumple el rol de la representación de esa performance sin registro realizada para ese público invisible. Partiendo de esas fotos *buenas* y fotos *malas* antes mencionadas y experimentaciones en video sobre el cuerpo en movimiento y el espacio, es que realizo esta pequeña serie en capítulos.

Para realizar este escrito, entre otras búsquedas visité el banco de tesis de la UNLP y encontré el trabajo de grado de Pilar Falco *Lucy*, donde a través de un video ensayo ella reflexiona acerca de las mujeres de su familia y el rol de la mujer en la sociedad. Acerca del trabajo sobre el video ensayo, Pilar comienza su escrito con estas ideas:

Entiendo al cine como forma de pensamiento y, por ende, como una herramienta posibilitadora para la construcción de conocimiento a través del arte (...) Considero que el ensayo audiovisual posibilita la apertura de nuevos pensamientos. Esto se debe a que la narración se configura a través de la forma fílmica con el objetivo de transmitir una mirada subjetiva del mundo desde la historia personal. Particularmente, encuentro en el filmensayo una forma de crear autonomía y de expresar ideas propias (...) respetando los procesos y leyes propias, no respondiendo a intereses externos (Falco, 2019, p.3).

Me resulta de gran interés para lograr dar cuenta acerca de la construcción de sentido en mi propio trabajo, al intentar hablar de un momento performático que no ha tenido espectadores ni registro adecuado, donde el factor público se vuelve un interrogante difícil de responder. Es entonces que, a través del video ensayo, poniendo en interacción el material producido, reconstruyo o mejor dicho recreo libremente esa situación. A través del

montaje hilvano movimientos, estableciendo ritmos, pausas, tensiones y distensiones. Es un juego. Todo comienza así y así ha de terminar.

Conclusiones

Hay una pregunta que me queda resonando luego del devenir de este trayecto abreviado de tesis y tiene que ver con la idea de obra abierta, mencionada anteriormente en relación al arte procesual. Si bien en esta instancia presento una primera parte de un trabajo que ha de ser completado con un segundo capítulo, creo que la idea no cierra aquí, incluso creo que esta oportunidad acelerada ha servido para poner en movimiento reflexiones que empezaban a juntar polvo en anotadores olvidados. Un impulso para reunir nuevos gestos acerca de este hacer. Incluso esta serie es un intento por comenzar a aglutinar ideas, y no algo acabado en sí. Una oportunidad para materializar nuevos aspectos de una misma práctica.

Referencias

< Capítulos de libros

- Bellour, R. (2009). Autorretratos. En *Entre imágenes*. Ediciones Colihue SRL (pp. 277- 311).
- Vincent, A. (2001) El collage como última elección. En *Estética del montaje* (pp. 21-26). Madrid: Abada Editores.

< Tesis

ELECTRÓNICA

- Falco, Pilar (2019). Lucy: Video ensayo sobre las mujeres a partir del material de archivo familiar. (Tesis de grado). Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/103213>

< Páginas Web

CON FECHA

- Moreno, Ana María. (2016) “Hipertexto, metatexto y hipervínculos: lectura y escritura en el medio digital”. Disponible en <https://anamariamorenoh.wordpress.com/2016/09/27/hipertexto-metatexto-y-hipervinculos-lectura-y-escritura-en-el-medio-digital/#:~:text=La%20metatextualidad%20es%20el%20tercer,incluso%20sin%20que%20lo%20mencione>

SIN FECHA

- Wikipedia. Enciclopedia Libre

<https://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa> <https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa>

- Instituto Ramon Llull. Cataluña. “Performance, instalación y arte procesual”. Disponible en https://www.llull.cat/espanyol/recursos/arts_visuals_performance.cfm
- Neida Urbina. “El arte conceptual: punto culminante de la estética procesual o el arte como proceso”. Disponible en http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/20361/neida_urbina.pdf?sequence=2

- Gerda Alexander. Eutonía. Información disponible en <https://www.dw.com/es/laeuton%C3%ADa-el-tono-muscular-armonioso/a-1342886>, <http://www.eutonia.edu.ar/eutonia.html>, <https://eutonia.org.ar/eutonia-que-es.html>

< Video de youtube

- “Une minute pour une image” (1983) Agnes Vardá. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=A4w3K3eKADg&ab_channel=AlineMoz
- “Donde estes hacia allá” (2020) Elisa Portela, videoclip. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=SVRJytWKcKc&ab_channel=JuanPedroDolce