

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía

Título:

“El tiempo es un espacio que es una escena”

Tema:

Diseño y realización de instalación escenográfica

2021

Ana Mongan
DNI 35720627
Leg.64040/7
Tel:1128608795
E-mail: anitamongan@gmail.com
Titular de Cátedra: Laura Musso

Resumen

A través de herramientas como decorados, proyecciones, luces, pintura, poemas, se crea una instalación interactiva aludiendo a las cuatro estaciones del año y así invitar al espectador a interactuar a través de distintos sentidos. Escuchando, tocando, oliendo y sintiendo el espacio desde su propia perspectiva.

Palabras clave

Instalación, Ciclos, Recorrido, Naturaleza, Escenografía

Fundamentación

En la vida todas las etapas que vamos transcurriendo están atravesadas por ciclos, por inicios, procesos y finales. Todo comienza, transcurre y finaliza. Para volver a empezar; Quizás desde otra perspectiva, desde otra mirada, o desde la misma pero más evolucionada. La vida son ciclos que empezamos y terminamos. Lo podemos observar en el nacimiento, la adolescencia, la adultez y la muerte. Lo podemos observar en las plantas, desde la semilla, siguiendo por la floración, hasta cuando se marchita el fruto y cae. Creo que la vida es como una rueda que gira entre ciclos y procesos que vamos atravesando y así aprendiendo en cada uno de ellos.

Tome muchos conceptos del tiempo del texto de Daniel Belinche "Tiempo, sobre el pasado y el presente en el arte" Por ejemplo: "El transcurrir del tiempo es continuo. Podemos reparar en él cuando en su interior se producen cambios. El encadenamiento de esos cambios hace posible medirlo, discriminar dentro del continuo alguna especie de frecuencia. Siempre es una alteración, un conflicto, lo que corta la homogeneidad y permite distinguir un antes y un después. Si hemos podido establecer momentos, configuramos la duración, que deja de ser absoluta e indeterminada y se vuelve relativa." ¹En esta frase del principio del texto me gustó y me sirvió para entender que en los ciclos de los que hablo, la ruptura que hace que terminen y que vuelvan a empezar es el cambio.

¹ Sobre pasado y presente en el arte. Daniel Belinche. Pagina 1

Otro texto que tomé como referencia fue la tesis de la compañera Estefanía Vera Domanico “Cerramiento temporal encapsulado” ya que menciona mucho el tema de los procesos en general. Si bien ella lo representa de una forma diferente, me gustó la forma en que describe lo que ello conlleva.” 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 especial”²

Trabajando entonces, a través del concepto del tiempo, los procesos, los cambios y la vida, el trabajo de graduación se crea una instalación aludiendo a las cuatro estaciones del año, proceso el cual vivenciamos los seres humanos en el transcurso de un año, observamos cambios de clima, cambios en las plantas, hasta incluso en nuestro humor. Representando entonces ese ciclo que empieza, y termina y vuelve a empezar con herramientas escenográficas como decorados, proyecciones, telas, palabras, pintura, y plantas, represento en cada estación distintas sensaciones como alegría, crecimiento, cambios y auto-observación para que el espectador se lleve de cada etapa una sensación distinta.

El título del trabajo de graduación “El tiempo es un espacio que es una escena” indica que toda escena en la vida transcurre en un espacio y por ende en un tiempo determinado. En este caso particular diferenciando las distintas etapas del año, creando una escena diferente para cada una y también representándolas en un momento distinto de la vida.

La instalación nos lleva a otro espacio, a una cápsula en forma de juego, de experiencia, que indica y oculta, que aborda una estética distinta para cada etapa, donde el sentido y el valor del arte gira en torno al espectador, que modifica la obra y la hace propia a través de su paso por la instalación.

Primeras Ideas y proceso de la obra:

² “Cerramiento temporal encapsulado” Vera Domanico. Página 4. Fuente: SEDICI

Siempre queriendo representar la ciclicidad del tiempo y de la vida, una primera idea fue crear cuatro bastidores gigantes pintados y distribuirlos en el espacio y enriquecer la idea de cada estación del año mediante los colores, luces y elementos que aparezcan.

Luego la idea se modificó para que sea más escenográfica y además buscar la interacción del espectador.

Fue así que surgió la idea de la representación de las cuatro estaciones, pero en forma de instalación, de juego, donde el espectador es parte fundamental de la obra. Y además agregar elementos para que sea interactiva.

Se reutilizó un decorado de puerta (ver foto anexo1) el cual fue prestado por German Stasiuk y arreglado por Ana Mongan. El portal, que indicaba el acceso a la instalación tenía un código QR que al escanearlo te dirigía a una playlist de Spotify hecha por Ana Mongan para ingresar a la instalación/juego con música sugerida.

Parte fundamental de las elecciones de esta instalación fue elegir cañas como herramienta y material principal (ver foto anexo2) para generar espacios, para dividir sectores y también para mostrar el proceso de la misma planta de degradación. Al principio había cañas verdes, recién salidas de la tierra y a lo largo del recorrido comenzaban a aparecer cañas secas hasta llegar a lo último del recorrido casi sin hojas.

La primera estación fue el verano, aludiendo al calor, al verde de las plantas ya crecidas, al agua, al paisaje, a la música, al disfrute. Al ingresar se podía observar a la izquierda una especie de selva, pintada a mano por Manuel Arteaga y Ana Mongan (foto anexo 3) y también una cascada proyectada por Sofia Cascardo. La idea de esta estación era observar el paisaje, escuchar la música y pintar lo que te transmitía el espacio en un gran lienzo blanco que se encontraba en la misma estación.

Luego se pasaba a la primavera, segunda estación de esta instalación, también podría ser la infancia: viento, color, flores En esta estación había una hamaca decorada con flores, una manguera led rosa cubriéndola, un telón pintado con manchas descontracturadas, olor a flores y mucho color (foto nexa 4)

Luego el otoño, como momento de maduración y adultez, como momento de decantación. De cambio. Habían formas abstractas cayendo del techo iluminadas de color rojo. El material elegido para estas formas es malla metálica, todo iluminado con luz cenital (ver foto anexo 5)

Entre el otoño y el invierno se encontraba un poema en el piso. (Foto anexo6) y por último el invierno, momento de muerte de este proceso. Panel de fondo con colores oscuros, luz ultravioleta y árbol luminoso (foto anexo7). Como actividad de esta estación era escucharse el corazón con estetoscopios que se encontraban en una mesa a un costado.

El flyer del evento fue diseñado por Marina Raggio con fotos del proceso de armado (foto anexo 8)

Conclusión

Luego de un proceso propio que me lleva a realizar el trabajo de graduación, tomando herramientas de años pasados en la facultad y también otras que adquirí en el correr del tiempo como artista. Observando y buscando otras formas de comunicar que me representen, que me permitan explorar en el espacio y también en el sentido, es que surge el diseño y la realización de una instalación en forma de juego, para que el espectador recorra y atravesase las cuatro estaciones del año, dándole un sentido y una estética diferente a cada una, para que el que la transite vivencie su propio proceso y saque sus propias conclusiones.

Fue muy enriquecedor pensar y realizar un proyecto de principio a fin, solucionando inconvenientes, modificando las ideas. Me quedo con la sensación de mucho aprendizaje y resolución de un proyecto propio.

Para este proyecto el invierno fue la primera estación que se me ocurrió y quería que esté pese a todo. Con una imagen en la cabeza que fue bastante parecida a la conseguida, empecé a interiorizar en el total del espacio y en cada estación en particular. (ver anexo procesos)

La distribución de los espacios fue una parte muy importante, la utilización de cañas, mostrar su propio proceso natural, y sobre todo el accionar de todos los participantes.

Estoy muy contenta con los espacios que se formaron, y del sentido que fue adquiriendo cada uno, de ver el proceso de cómo las ideas se iban materializando y cómo el día de la exposición el espectador intervino y modificó y de esa forma le dio un sentido final a la obra.

Bibliografía

“El espacio y el arte” En Buenos Aires, Argentina. Año 2015. Daniel Belinche, Mariel Ciafardo

“Tecnología t pobreza” Cap. “La fábula del Banquete tecnológico universal” Buenos Aires, Fraterna, 1988. Mario Casalla

“Tiempo. Sobre el pasado y el presente del arte” Buenos Aires, Argentina. Año 2010. Daniel Belinche. Página 1

“Cerramiento temporal encapsulado” Vera Domanico, Estefanía Belén, Buenos Aires 2020. Página 4