

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

Título:
Amarse más

Tema:
Diseño y realización de Video- Performance

Subtema:
Construcciones de una estética personal desde la mirada colectiva

2021

MORALES VEGA, Ana Laura
DNI: **40.858.364**
Leg. **75397/5**
Tel: **11 4928 9663**
E-mail: **anita.movee@gmail.com**
Titular de Cátedra: Prof. Laura Musso

Resumen

Para mi trabajo de graduación realicé una video-performance colaborativa compartida en la red social Instagram. El guión fue elaborado a través de la recopilación y canalización de testimonios, obtenidos a través de una serie de encuestas realizadas en Docs de Google. La elección de la plataforma aporta a la cercanía del público y a la posibilidad de compartir, no solo el video-performance, sino también las producciones visuales y relatos construidos a partir de las encuestas.

Palabras clave

video - performance - colaborativo - virtualidad - escenografía

Fundamentación

Dentro de la producción "Amarse más" realizada para el trabajo de graduación de la carrera de Artes Plásticas con Orientación en Escenografía de la FDA-UNLP existen varios tópicos que son fundamentales tomar en cuenta para comprender su construcción:

En primer lugar se encuentra la pulsión de crear y producir, sublimar sentimientos internos a través de una producción artística es lo que me ha impulsado a lo largo de mi carrera y mi trabajo de graduación no podía ser la excepción. En este caso el detonante de esta producción es la necesidad de redescubrirme, de reconocermé y de reencontrarme. En la búsqueda entiendo que esta necesidad es con y de otrxs también. Encontrarme a mí es encontrarme, reconocermé con otrxs y compartir el proceso de elaboración es una decisión fundamental para la confección de la obra. Es por eso que decido hacer una obra que para su construcción tiene una instancia de colaboración a través de 3 encuestas de Docs (¿Cómo estás? - ¿Dónde estoy? - Brillar los ojos), de donde se extraerá el material para realizar una serie de microrrelatos-poéticos-fragmentarios-polifónicos con imágenes que complementen su lectura. Estas imágenes estarán presentadas con forma de tríptico en el feed de Instagram con el fin de explicitar esta primera parte del proceso de realización de la obra. Estos relatos serán utilizados para conformar un guión de acción para una video-performance que concluya con este proceso.

En torno a la construcción estética de la obra, me baso en el concepto- metáfora de "fuego-luz interna" a partir de algunos conceptos, entre ellos el siguiente fragmento

del microrrelato “El mundo” de E. Galeano “ (1989) -El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.” (p.1)

Esta metáfora del fuego interno se representa-simboliza en la construcción escénica. Se complementa con lo que en la acción performática presenté, a través de la utilización de fuego real o representado en varias instancias:-chispa-llama-fase sólida-ceniza y a través de una paleta de colores donde prevalecen los tonos cálidos.

El concepto de hogar-hoguera, como espacio íntimo-ritual, donde se enciende la llama, también se encuentra muy presente y vinculado a la construcción escénica y la elección del fuego como material y se asocia directamente al sitio donde todo sucede: mi casa, mi lugar.

Recorrido- trayecto

Consideraciones preliminares

Desde que empecé a producir de manera consciente entendí que lo importante es QUE QUIERO DECIR. Siempre cree desde la necesidad de sacar algo que tengo adentro, sublimarlo en otra cosa, capaz de ser compartida. Canalizar un sentimiento o un grupo de ellos a través del acto creativo. En esta frecuencia pensé en que me estaba pasando. Y las respuestas fueron preguntas:

¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Qué hice todo este tiempo? ¿Para dónde quiero ir? Dudas existenciales post pandemia, crisis de final de la carrera. Consciente de todas estas dudas que rondaban mi cabeza decidí ponerme en valor. Si no reconozco mi esfuerzo y mi valor ¿Cómo voy a avanzar?

Disparadores, antecedentes, trampolines de acción y creación

Empezar un trabajo de graduación es un camino lleno de dudas, pero considero fervientemente que el universo opera y nos dirige a dónde debemos ir. Entre muchas posibilidades que tenía en mente, decidí a partir de una situación particular: A mitad de año tuve la incidental dicha de ser invitada a una secuencia de performance live “Incidental” organizada por la Sala Ñauraytakki de Chilecito La Rioja. Esta invitación coincidió con el inicio de este trabajo de graduación y la incertidumbre de empezar un trabajo final y no saber hacia dónde apuntar, comenzó a ponerse en perspectiva: Quiero performear.

El entrenamiento previo de la performance live fue un gran trampolín para desarrollar todo este trabajo posterior. Entendí que mi interior me estaba diciendo que debía ir por ahí, así que fui. Poner el cuerpo se convirtió en una seguridad. Entonces, la antesala de “Amarse más” es “Volverse a crisálidas violetas” la propuesta que desarrolle en incidental. Pero, ¿qué es una crisálida violeta? Un sitio inventado. Una realidad yuxtapuesta a la real. Un lugar de reencuentro conmigo, un sitio seguro donde ser, dónde frenar, un sitio íntimo de transmutación y crecimiento, de reencuentro. Si entre tanto trajín, vorágine, desencuentros, virtualidades me pierdo, será entonces un camino de búsqueda interna que me lleve a encontrarme con mi centro, con mi yo interno. Si en la antesala cree un sitio donde encontrarme a mí misma, en Amarse más redoblo la apuesta y ahora no es solo reencontrarme con mi yo perdida, sino también con otrxs. Y construir, ya no solo desde mi mirada, sino desde la mirada conjunta, polifónica¹. Porque si bien parto de un interés-impulso-necesidad personal, pienso que es necesario hacer de este suceso algo colectivo, es en este sentido que tomé como antecedente y disparador estético y poético el texto ya citado de Galeano (1989) “El mundo” ya que este hace hincapié en dos de los aspectos vectores de mi producción: lo colectivo y el fuego interior porque “somos un mar de fueguitos”.

¿Ahora cómo? Virtualidad y colaboración.

Lo que esperábamos de un trabajo de graduación hoy no pudo ser, la pandemia nos coartó esa posibilidad. Nos sumergió en un mundo de soledades aumentadas y me perdió de mi, me perdió de todxs, nos perdió a todxs. Incertidumbre: Solxs - quietxs y encerradxs - virtualizadxs

¿Y ahora qué? Primero pensé en proyectar para realizar en un futuro, algo vinculado a la ópera o el teatro vinculado a lo popular. Pero ha sido tan fuerte la necesidad de terminar este proceso con una producción que pudiera materializar, que empezaron a surgir nuevos interrogantes y nuevas posibilidades. La principal fue: ¿Cómo hago para que la virtualidad no me detenga? Esto me llevó a utilizar sus mismos mecanismos para franquear sus barreras y adaptarme a este contexto

¹ El término polifonía recubre las variadas formas que adopta la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva o de un enunciado. La situación de diálogo que toda producción verbal supone, su orientación hacia el otro, aparece siempre con mayor o menor grado de explicitación en el tejido textual. Pero también en éste, y de múltiples maneras, está presente lo ya dicho, los otros textos, así como las diversas voces sociales con sus peculiares registros. (Arnoux, 1986, p.2)

aprovechando los recursos que propone. Sabiendo que mi obra sería visual-audiovisual y colaborativa, optar por Instagram como plataforma fue una elección previamente meditada. En este contexto debemos buscar herramientas que nos permitan acercar la producción a lxs publicxs que también son co-creadores de nuestra producción y donde, además, pueda plasmarse el desarrollo visual, audiovisual y literario de la propuesta: <https://www.instagram.com/micropaisajesdelocotidiano/?hl=es>.

Teniendo esa decisión tomada empecé a utilizar esa misma plataforma para buscar interacción. La verdad que no resultó como esperaba, al no tener muchos seguidores y las encuestas por historias (ver anexo p.3-4) durar un solo día no fue un medio efectivo para obtener la colaboración que necesitaba. Tampoco funcionó de manera ordenada buscar el diálogo directo. Así que opté, tras estas dos experiencias fallidas, realizar una serie de encuestas en docs que compartí primero por links y luego unifique en una página de Wix (ver anexo p.4) cuyo link se encuentra en el perfil de Instagram. Estas encuestas finales, contuvieron una síntesis de esas preguntas hechas por otros medios (ver anexo p.5-7) uniendo con visualidades realizadas previamente a la colaboración (ver anexo p.11) y canciones o citas disparadoras (ver anexo p.6). Y por último un espacio de solicitud de datos y alguna expresión artística (de variada índole) que los colaboradores quieran compartir a partir de la encuesta. (Ver anexo p.7).

El material recolectado por medio de las encuestas (Ver anexo p.14-15) ha sido reelaborado en pequeños relatos-poemas contruidos desde la fragmentación, uniendo varios relatos en uno, a estos se les ha añadido imágenes acorde a la estética y complementan la lectura de los textos construyendo un discurso estético y poético desde mi subjetividad como artista visual y los testimonios de lxs colaboradorxs (de distintos grupos etareos). Estas producciones han sido materializadas y compartidas a través del feed de Instagram construyendo una curaduría virtual (Ver anexo p.9-11) que funcionó de antesala para la reproducción de la(s) vídeo(s) performances. Considero necesario aclarar que la curaduría se realizó en torno a la paleta de color propuesta en el concept board (Ver anexo p.1) inspirada en la calidez, el fuego, el cuerpo y los detalles. Y además que esta se fue realizando a medida que iba sucediendo y se fue acomodando acorde a las decisiones que se fueron tomando: Empecé subiendo videos introductorios, luego

visualidades realizadas desde las encuestas de manera aleatoria, hasta que me centré en una de las encuestas.

La planificación del guión de acción de la video-performance surge de la recopilación de acciones que surgen de estos relatos fragmentados contruidos desde la encuesta ¿Cómo estás? (Ver anexo p.18-19). Este mismo sistema se ha utilizado para retomar palabras claves y sinopsis poética que acompañan las video-performances, estas últimas atravesadas directamente con los estadios del fuego y palabras propias, adosando mis palabras y conclusiones a los relatos de lxs colaboradores. (Ver anexo p.28). Por otro lado la elección del formato video performance, no solo se adecua a los formatos virtuales actuales, sino que abre el campo a utilizar todos los recursos del montaje y la edición que son ajenos a otro tipo de presentaciones performáticas.

Estéticas de lo íntimo: el fuego-luz interior en video performance

Como hemos anticipado previamente la estética de la producción “Amarse más” está intrínsecamente vinculada al fuego:

Visualizar la luz del fuego que surge desde adentro.

Sentirlo cerca. Me quema, me enciende, ardo. Me apago, me desvanezco.

Vuelvo a surgir de las cenizas, con las cenizas y me transformo y sigo andando.

Y me desprendo. Y sigo, y sigo.

En este pequeño párrafo introductorio reproduzco de manera sintética la vincularidad del fuego con la video-performance final y su guión (Ver anexo p.19), explicitando como el fuego y sus etapas es metáfora de nuestra interioridad y nuestra resiliencia: La oscuridad-la sombra, donde no llega la luz (Clip sombras, ver anexo p.19-20). encontrar la chispa (Clip encontrar, ver anexo p.21) que enciende la llama que luego se extingue (Clip Encender, ver anexo p. 22-23). Cenizas. Resurjo y me rearmo, me reconstruyo con los vestigios ya quemados de mi existencia pasada. (Clip resurgir, ver anexo p.24-25) Y avanzo. Con toda la carga de lo que alguna vez fui. Y decido soltar lo que me pesa, lo que puedo soltar, y sigo.(Clip desprender, ver anexo p.26-28)

Los primero tres clips que conforman la video performance fueron contruidos con una paleta de colores cálidos, aludiendo al fuego: el empleo de una lámpara de efecto fuego y un foco de luz roja fueron los principales protagonistas de estos primeros clips. El sentido se construye desde el espacio escénico que contextualiza

las acciones presentadas. El cuerpo se presenta con un catsuit negro que lo anula casi en su totalidad, la intención de anular el cuerpo-la piel, volverlos sombra, silueta, aporta a la comprensión de un cuerpo fragmentado, múltiple, carácter que se acentúa aún más gracias a los efectos de la luz y en la edición del video. (Ver anexo p. 19-23)

En los dos clips consecuentes el predominio no pertenece a la luz directamente (aunque aún sigue siendo cálida), sino a la construcción y destrucción del vestuario (catsuit negro y la superposición de lienzo quemado formando una coraza) (Ver anexo p.30). Este dispositivo vestuario es parte de la acción no sólo como mero vestuario, sino como producto de esta, es decir: el vestuario se construye en acción y luego se destruye. Por lo que toma el protagonismo de esta segunda secuencia de clips. (Ver anexo p.24-28)

En ambas creaciones escénicas existen elementos visuales que apuntan a metaforizar al fuego, ya sea por su paleta de color, uso o materialidad y conforman un componente protagonista dentro de la escena.

En cuanto a los planos que componen la video performance podemos decir que todos aluden a cierta cercanía, detalle, intimidad, mostrándose en su mayoría planos detalles, cerrados y fragmentarios. Esta elección acompaña la metáfora: el fuego interno desde la idea ritual e íntima² de encontrarse con unx mismx, ir para adentro, atravesar todo ese proceso interno de resiliencia, para poder resurgir y salir a flote. Es en esa sintonía que se plantean los planos de esta video-performance. Así mismo el plano final muestra un horizonte oscuro infinito, abierto y en un formato mucho más amplio que el resto de los planos invitando al enigma de lo que vendrá. Este detalle de mostrar el horizonte, sumado a la presencia de la maraña son detalles que dan un guiño a lo que pueda surgir de las encuestas restantes (¿Dónde estoy? y Brillar los ojos)

Por último, el sonido ha sido pensado en función de acompañar esta sensación íntima, utilizando sonido ambiente de manera amplificada y la voz como portadora de sentido y constructora de la performance a través de dos formas: el susurro en los tres primeros clips y la voz calmada en los dos últimos, el recurso a utilizar es la repetición, el loop, de palabras clave en ambos casos. La palabra ha sido otro de los ejes vectores dentro de esta producción y era indispensable hacerla presente. Oral,

² lo íntimo, como un espacio donde mirarse a unx mismx, (Gerard Wajcman, revista enlaces)

escrita, propia, ajena, apropiada, resignificada. Incorporarla de manera hablada y fragmentada opera en favor de la propia construcción de un obra que es íntegramente compuesta y emplazada desde:

el recorte y uso del fragmento (samplear); programar formas y no componerlas; la repetición; el looping; la apropiación y procesamiento de imágenes, sonidos, textos, etc.; el reciclaje de sonidos e imágenes; la Acción de elegir y seleccionar como operación artística (la edición como uso del fragmento y su posterior montaje); y por último, el uso de la cita y la reescritura “ (Radice, 2016, p.41)

Conclusiones

No nos para ni la pandemia. Me tocó producir y cerrar este ciclo en este contexto excepcionalmente caótico y lleno de dificultades por todos lados. Y no me arrepiento de haber elegido producir. Creo que el tener pocos recursos potencia la mirada creativa y te ayuda a sintetizar, resolver con poco para generar un producto contundente a nivel plástico. Así mismo, a pesar de la escasa cantidad de recursos físicos, considero que el verdadero desafío de mi producción ha sido lograr una estética integral desde la colaboración y poder catalizarla desde la acción y la construcción escénica, pero también desde el diseño visual y audiovisual en Instagram, casi toda la realización del audiovisual y el vestuario. En esta sección no quiero dejar de mencionar y agradecer a mi papá José María que me asistió grabando algunas tomas y a mi suegra Raquel que me realizó el catsuit para que pudiera intervenirlo. A mis amigxs y profes co-equipers que participaron de manera interna en detalles técnicos y de construcción. Y de más está agradecer a quienes colaboraron con las encuestas que dieron cuerpo a la producción, acudir a la mirada y construcción colectivas es una decisión política para la creación artística. Y es, también, la colaboración una excusa para acercarse a otrxs e interpelarlx e involucrarlx con la obra. Lograr que otras voces formen parte de la construcción, buscando crear con y para el otrx, añadir miradas, canalizarlas y a partir de ello conformar una estética visual personal.

El resultado ha sido muy positivo, hacer una obra colaborativa generó una gran aceptación y satisfacción, no solo a mi misma sino a quienes han colaborado, su compañía, aliento y diálogo ha sido gratificante durante el proceso, tener la certeza de que tu obra llegó a aunque sea una persona y que esa persona te lo exprese no tiene precio.

Creo que hacer un trabajo de graduación implica poner en juego todo lo que he aprendido durante el trayecto de mi carrera y siento que pude hacerlo.

En este sentido me considero totalmente conforme con lo que pude lograr en este breve tiempo de producción, y aun sin haber podido realizar todo lo que me había propuesto (ya que de tres encuestas pude ejecutar una) me siento feliz de que este no sea el fin del recorrido sino solo el comienzo ya que en el camino de “Amarse más” ha quedado bastante tela para cortar o para quemar... porque en definitiva, Amarse más es eso, un proceso que siempre sigue... The show must go on.

Bibliografía

- Arnoux, Elvira de: (1986) “La Polifonía”, en: ROMERO, Daniel (comp.): (1997) Elementos básicos para el análisis del discurso, Buenos Aires, Libros del Riel; pp. 37-45.
- Galeano, Eduardo (1989) “El Mundo” en El libro de los abrazos, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Radice, Gustavo (2016), Cartografías de la Fragmentación. Teatro Posdramático Platense, Introducción pp. 11-44. Reseña de la obra: "Casa-Niña-Jabalí", La plata, Malisia
- Wacjman G. Intimo expuesto, íntimo expropiado. Artes visuales. Revista enlaces