

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

Título:
A través de mi mirada

Tema:
Construcción del espacio escenográfico en la fotoperformance

2021

Nombre estudiante: Karen Roberta Carballo
DNI: 38364080
Leg. 66793/0
Tel: 2244464523
E-mail: karen_carballo94@hotmail.com
Titular de Cátedra: Prof. Laura Musso

Resumen

El presente trabajo consiste en producir tres fotoperformances desde una mirada personal y reflexiva. Para ello, tomaré el rol de escenógrafa y al mismo tiempo, seré la intérprete de la misma. La naturaleza del proyecto inicia con la construcción de fragmentos narrativos que logran materializar el espacio simbólico ¹, y asimismo las acciones serán complemento de esta. La intención de la obra está puesta en que el espectador pueda hallarse entre dos mundos, el real y el ficticio, en donde el tiempo y el espacio se detienen.

Palabras clave

Escenografía, Fotoperformance, Autorreferencialidad, Espacio, Tiempo

Fundamentación

La razón de *A través de mi mirada* se germina en los distintos momentos, lugares, recuerdos, sentimientos, conocimientos y personas que me construyeron como artista visual y literaria. Todo ese conjunto, que me define como sujeto, es lo que titulo como mi espacio simbólico. De esta forma, la tarea de este trabajo es interpelar al espectador con mis mundos ficticios.

La autorreferencialidad de la obra está plasmada en la composición estética, construcción de narrativa, la utilización de materiales para crear espacios escénicos como así también autores de mi interés. Asimismo aspiro a incluir materiales bibliográficos, en donde se entrelazan los conocimientos propios del lenguaje visual y audiovisual, pero orientándome desde un encuadre más cercano a la escenografía, y en particular, a la fotografía como práctica o disciplina artística. En otras palabras, la hibridación de estos contenidos me permiten edificar, en sentido positivo, lo que me propongo con mi obra, que es ser adquirida e interpretada desde la reflexión, y haciendo hincapié en la construcción de conocimiento a partir de la interpretación de la obra que se da desde la reflexión de la misma.

---

¹ Espacio simbólico es tomado por la autora, Nelly Schnaith, como un espacio re-construido donde se expresan aspectos de una cultura visual.

Una historia por contar.

Las primeras aproximaciones que tuve para empezar este proyecto fueron: fragmentación, cuerpo y fotografía (ver anexo. p 1). Del mismo modo, tuve en cuenta diferentes artistas referentes como, por ejemplo: Gabriel Riesco, fotógrafo argentino, que incursiona en torno a la dramatización escénica mediante el dispositivo fotográfico. Asimismo, Rodrigo Alonso y Diana Taylor fueron un gran sostén teórico para mi trabajo.

Rodrigo Alonso, desde un ámbito más relacionado con la acción y dispositivo, propone la siguiente definición sobre el concepto de foto-performance "... procedimiento que surge con la intención de que la acción sea captada por un dispositivo, sea este cámara, celular o filmadora, entre otros." (Alonso, 1997, p 2). Por otro lado, Diana Taylor va a desarrollar las diferentes definiciones de performance. Por otra parte, El libro *Encuentro (El lado B del amor)* de Gabriel Rólon me permitió indagar en un espacio desconocido y a interesarme en la relación entre el psicoanálisis y el arte. Por esta razón, mi producción retomará el concepto de inconsciente² para la caracterización del intérprete.

Una vez orientada mi concepción, el tema de ese momento, era la apropiación del espacio. En paralelo, una mudanza y el aislamiento obligatorio, tuvieron sus influencias en el trabajo. Debo mencionar que, el año anterior, mi experiencia performativa tuvo gran incidencia en invadir el espacio, accionar y conectar con él. El cambio de espacio hizo que empezara a indagar artísticamente y explotarlo hasta donde pudiera, por eso recurrí a accionar en diferentes partes de mi habitación. Esto se debe a que me sentía segura en un lugar con mis pertenencias y mi esencia. Debo admitir, que no fue fácil, a primera vista me resultaba muy llamativo porque nunca había tenido la oportunidad de tener un espacio a mi merced, en otras palabras, siempre conviví con más de cinco personas en una habitación. Por esta razón, cuando retomo la autorreferencialidad, lo hago desde este lugar. Sobre este espacio del que me puede adueñar.

---

² El autor expone en su libro, *Encuentros (El lado B del amor)*, que el inconsciente es lo que no es consciente y mucho más. Para la teoría del psicoanálisis tiene tres momentos. Por un lado el inconsciente descriptivo, inconsciente dinámico y por último, un inconsciente estructural.

En paralelo, la repercusión que tuvo la pandemia en mi trabajo fue rotunda. La limitación³, nombre que aplique a otra obra performativa desarrollada en el Taller de Escenografía III, me ayudó a centrarme en lo que podía y en lo que no. Lo clave estaba visible: fotografía, espacio (habitación) y poner el cuerpo.

La construcción del dispositivo escénico

El proceso de la obra se fue armando a partir de una serie de palabras que iba escribiendo a diario (ver anexo. p 3). Para empezar a escribir los fragmentos narrativos, utilice estas palabras y el método cadáver exquisito (ver anexo. p 4-5). Estos fragmentos, si bien tiene una disposición aleatoria, tiene a la vez un orden narrativo, es decir, fui componiendo y enlazando recuerdos personales, situaciones, sueños, el inconsciente, el yo, como así también algo de filosofía. Para materializar los fragmentos, usé cartón, plástico y diario. Estos materiales fueron clave en la construcción de mi dispositivo escénico⁴. El diario, algo muy valioso para mí, representa a mi abuelo. El cartón, muy propio de la escenografía, lo tomé como una textura (maples de huevos) de un sueño recurrente que siempre tuve y por otro lado, el plástico me ayudó a generar esa envoltura y cierta limitación de las acciones corporales. La versatilidad de estos materiales más la ruptura de mi lema sobre lo simétrico fue dando forma a mi estética y composición plástica. A estas imágenes, aún no performativas, le faltaba algo más. Recurrí a los climas que genera Gabriel Riesco en sus producciones y tome como signo identitario el tono azul, por momentos violáceos, en el clima y el vestuario negro como signo de artista performática. El negro fue muy evidente en el maquillaje, no solo lo retomaba desde el ámbito performático sino esa dominación que tiene ese inconsciente, cuando aparece, sobre un yo (ver anexo p. 13-16).

El resultado de esas fotoperformance abrió camino a la aparición de esos espacios simbólicos que buscaba (ver anexo p. 17-19) generando diferentes

---

³ Ver archivo audiovisual. Recuperado de <https://www.instagram.com/p/CGtO3J5FkRN/>

⁴ Este concepto es tomado del texto de Dispositivo teatral: vinculaciones de saber y poder en el binomio representación- expectación de Radice, Gustavo y Di Sarli, Natalia para evidenciar el recorte que genero, dentro de las experiencia y saberes narrativos y estéticas que tengo, para trabajar en ese espacio simbólico.

encuadres⁵. El formato es horizontal, simétrico de acción pero asimétrico de toma y viceversa. Tanto en Otro título y Fantasma, las tomas son frontales con la variación de desplazamientos hacia los laterales. Las tomas de Tiempo son todas frontales.

En primer lugar: Otro título consiste en esa dualidad tonal. En la parte superior, sume un tono anaranjado y en el medio, un azul que abarca gran parte de la escena. Asimismo, se suma como acento una luz fría blanca. El juego de miradas⁶ que realizo con los espejos permite la aparición del inconsciente, el yo y súper yo. El recurso de la nitidez y lo borroso permite esta convivencia de los tres y la jerarquía de uno sobre el otro.

En segundo lugar: Tiempo está pensado en ese recuerdo onírico. El espacio está trabajado con placas (último plano), estas contienen conos de maples de huevo, la figura se encuentra apenas desplazada hacia el cuadrante izquierdo en un primer plano. El accionar del performer consiste en la apoderación del inconsciente sobre el yo. La tonalidad lumínica se divide en dos, por un lado predomina el azul y se agrega como acento, con ubicación cenital, una fuente de luz cálida.

De la misma forma construí Fantasma. En una esquina de mi habitación, se desarrolla la acción. La escenificación se construye, en un primer momento, cubriendo por completo el espacio con diario y los tubitos de papel flúor. La intérprete trata de reducir, accionando con mesa y su cuerpo, ese recuerdo. Un tanto literal pero significativo ya que no busca deshacerse sino guárdalo y no olvidarlo. Las acciones están encuadradas en el centro pero con fueras de campos del cuerpo. La cámara está posicionada para que capte desde el cuadrante superior de la imagen generando tensiones. Su límite es la destrucción, adquisición del material y del espacio en su cuerpo. El clima no se desprende del tratamiento tonal que venía trabajando, en este espacio se suma la palabra clave *vibrante* que tome del fragmento. Mi forma para expresar este

---

⁵ La Cátedra de Dirección de Arte y Dirección de Producción de la Facultad de Artes considera que “ (...) está constituido por un campo visual, un tiempo y el movimiento (observable o potencial). El sonido (música, ruidos, voz o silencio) está incorporado al encuadre.”

⁶ El intercambio y juego de miradas está pensado para que el espectador sea un partícipe activo y dinámico.

término en la fotoperformance fue en la realización de tubitos de papel de diario y revista que luego pinte con pintura flúor dispuestos en el espacio de manera azarosa.

En resumen, para exponer estas fotoperformances pensé en una secuencia lineal previamente organizada. Al mismo tiempo sume un elemento clave: mi voz narrando los relatos. Tanto las fotoperformance como el sonido estarán alterados, fragmentados, ampliados y recortados para que genere un interés, extrañamiento e inquietud al espectador. El resultado, se podrá ver en la plataforma de YouTube el día 3 diciembre a las 18 hs.

Relación entre sujeto enunciador y sujeto observador.

Una vez alcanzado el objetivo fui publicando material en mi cuenta de Instagram para que el espectador pueda interiorizarse con el tema. Las interpretaciones son múltiples y una de ellas, fue la que me hizo llegar un usuario que interactúo con mi obra. El espectador mencionó que en las fotoperformances de Fantasma, desde la estética, asociaba las líneas de color flúor con la acción de resaltar oraciones en las fotocopias facultativas. Inconscientemente su recuerdo se vio reflejado en ese accionar. Cabe mencionar que los posteos solo contaban con una breve explicación sobre el trabajo de graduación. Teniendo en cuenta esta interpretación, fue acertado agregar los fragmentos narrados con mi voz, para que el espectador pueda situarse.

De esta manera procuro generar sensaciones de extrañamiento y re direccionar la percepción del observador a través de preguntas directas, sonidos y alteración de tamaños.

Repensar el circuito de la obra

¿Cómo genero la estética de mis fotoperformances en otro formato? ¿Qué quiero decir? Y demás interrogantes fueron apareciendo luego del formato audiovisual presentado. Teniendo como punto de partida estas premisas, indague en diferentes soportes y formatos. Está nueva circulación de la obra, me permitió generar un espacio más dinámico y llegar al objetivo planteado y también, que se pueda visualizar la obra en modo celular (vertical) y en formato computadora.

Además de los interrogantes no quería pasar por alto estos puntos de partida que condujeron al proceso de la obra. Esto era: fragmentación, paleta de colores, encuadre y secuenciación visual.

En este sitio web busqué que el espectador perciba la convivencia de esos espacios simbólicos, archivos visuales como GIF, texturas como elementos subordinados de las fotoperformance, paleta de color (negro, azul y naranja), oraciones de los fragmentos narrativos y sonido.

En un primer momento, alteré el encuadre de las fotoperformance para producir punto de atención a partes del cuerpo o acciones y añadí texturas que acompañan a esta producción visual.

Una vez finalizada esta selección, me interesó el tiempo de lectura de cada usuario/espectador. En los laterales, entre medio y debajo de las imágenes performativas decidí agregar espacios en negro, propio de la caracterización del intérprete, permitiendo lecturas libres.

Retomando el aspecto dinámico de la plataforma, complementé con imágenes en movimiento, estas están ubicadas en su totalidad a modo de gif, De la misma forma, el sonido, un factor que funciona como base de la obra, funciona si el espectador lo activa.

Conclusión

En síntesis, esta obra recorre gran parte de mi camino en el taller de escenografía ya que me encontré como artista. La elección de cada material y recuerdos que trabajé lo vi plasmado en aquellas actividades que daban en los primeros años del taller. De la misma forma, pude desprenderme de mi rol de estudiante a un rol performativo.

Considero que aun no tengo un estilo definido pero si me entusiasmó indagar en manifestaciones artísticas como una nueva forma de hacer arte y también, desde un lugar más tradicional, hoja y lápiz. Esta praxis, hoy rinde sus frutos. No me encasillo en una sola disciplina sino que soy una y varias a la vez.

En cuanto a la obra, esta tuvo sus modificaciones pero siempre sostuve la idea de que tenía que ir por el lado de la fragmentación, el cuerpo y la fotografía. A través de mi mirada no se termina acá, es y seguirá siendo una obra abierta a futuras construcciones de espacios simbólicos.

Por último, me gustaría que sirva como antecedente para que la fotografía,

dentro de las carreras de artes plásticas de la Facultad de Artes, se la tome o apropie como dispositivo de producción de obras y no recaiga solamente en la función de registro. Hay un sinfín de manifestaciones artísticas que se relacionan y pueden generar tensión a partir del dispositivo fotográfico.

Bibliografía

Di Sarli, N., Radice, G (2011). Dispositivo teatral: vinculaciones de saber y poder en el binomio representación. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38596>

Dirección de Arte y Dirección de Producción. (s.f) Conceptos básicos del lenguaje audiovisual (Apunte de cátedra). Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Recuperado de <https://sites.google.com/site/direcciondeartefbaunlp/>

Rolón, G. (2012). Encuentros. (El lado B del amor). Buenos Aires: Planeta.

Schnaith, N (1987). Los códigos de la percepción, del saber y de la representación visual. Buenos Aires: TipoGráfica, n° 4,

Taylor, D. (2018). Performance. Asuntos Impresos Editorial

Página Web

Alonso, R. (1997). Performance, fotografía y video: la dialéctica entre el acto y el registro. CAIA. Arte y Recepción. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de Artes. 1997.