

CAOS. CÓMO SOBRELLEVAR EL DESBORDE EN LA PANDEMIA

Macarena Ayelen Bertrand - Patricia Ayelen Barbalarga
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

El presente trabajo relata la experiencia de realización de CAOS, Trabajo de Producción Final - Serie (TPF-Serie), desarrollada en el marco de la cursada virtual del taller de Fotografía e Imagen Digital (FDA, UNLP) durante el primer cuatrimestre del 2021. Dicha propuesta de producción corresponde a una instancia final integradora de contenidos, en el cual la materialización y el montaje de las producciones toman preponderancia. Como consecuencia de la pandemia producto del COVID-19 y el desarrollo de las clases de manera virtual, las propuestas de los estudiantes deben adaptarse a los formatos y soportes digitales para su montaje y circulación. La producción analizada aborda el concepto de caos, entendido como desorden y apertura, siguiendo la lógica del desborde visual. La página web, simulando la pantalla de una computadora, propone que el espectador pueda navegar por ella e ir develando todos los elementos que yacen allí, como las ilustraciones, la música, o las carpetas que permiten ser abiertos para seguir descubriendo aún más, emulando así un caos visual.

Palabras clave: soportes digitales, Ilustración digital, desborde, hipermediaciones, hipertexto.

Introducción

La materia Fotografía e Imagen Digital (FeID) es un Taller de régimen cuatrimestral correspondiente al 4° año de las carreras del Prof. y Lic. en Artes Plásticas y un Seminario General o Específico a elección de la carrera de Diseño Multimedial, impartida en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FDA-UNLP). La cursada se encuentra estructurada bajo una modalidad de tipo taller, de 4 horas semanales, en cuyas clases se presenta una primera instancia de abordaje teórico y a continuación el desarrollo de diferentes prácticas que permiten interiorizar los contenidos enseñados. Estos se proponen como complemento formativo en el desarrollo de herramientas y recursos específicos para la creación de producciones artísticas en torno a la fotografía y la imagen digital. El marco de abordaje de los conocimientos específicos para la cursada se centra en la experimentación desde dispositivos digitales diversos (cámaras reflex, semi reflex, celulares, tablets, notebooks, etc) contemplando un uso "no normativo" de los mismos, con el objetivo de explorar sus potenciales estéticos en pos de un sentido poético por parte de los estudiantes.

Con el advenimiento de la pandemia producto del COVID-19, la cual derivó en la instauración del ASPO en nuestro país en marzo del 2020; la pérdida del espacio del aula como sitio para el desarrollo práctico de los contenidos significó tener que replantear lo presencial dentro de la lógica de la virtualidad. El Trabajo de Producción Final Serie (TPF-Serie), instancia integradora de contenidos en el cual la materialización y el montaje de las producciones toman preponderancia, debió adaptarse a esta nueva realidad. Esto conllevó la adaptación de las propuestas de los estudiantes, debiendo explorar diferentes formatos y

soportes digitales (gifs, stickers, videos, etc) para las producciones, así como pensar nuevos entornos de circulación y transmisión de la información desde el uso de tecnologías digitales. La obra CAOS, propuesta de producción que se presenta a continuación, forma parte de estas experiencias de adaptación de las producciones artísticas en y para la virtualidad.

Hacia la lógica del desborde

“fue cuando dejé de buscar un hogar en los demás y construí los cimientos de una casa en mí misma cuando descubrí que no había raíces más íntimas que aquellas que hay entre la mente y el cuerpo que han decidido convertirse en uno”

“El sol y sus flores”. Rupi Kaur. (2017, pp. 212)

La pandemia que vivimos representó muchos cambios en la sociedad y en cada sujeto individual. La cuarentena no nos permitió salir a la calle, ni ver a nuestra familia y amigos, como tampoco asistir a lugares de ocio y entretenimiento, de asistencia médica o instituciones educativas. A raíz de esto, se empezaron a vivir situaciones personales, que propiciaban el espacio para re-pensarse, habitarse y autoreflexionar. Desde mi experiencia personal, debí recurrir a mayor contenido de entretenimiento y a la aromaterapia como elementos de contención y relajación, como un medio para despejarme. El sentimiento de autosabotaje estuvo más presente, la cursada en modalidad virtual se hizo más densa y agobiante, al igual que la complejidad de ciertas materias. La convivencia con otras personas llegó a un punto de saturación, el dolor de cabeza se hizo más intenso y la ansiedad era como una sombra presente en todo momento. Este contexto que todos estábamos viviendo, generaba una constante situación de incertidumbre y de desconcierto. Esto derivó en que el papel del artista, sus recursos discursivos y modos de visualizarse se desdibujaran, repensaran y resignificaran, comenzando a migrar hacia soportes digitales, plataformas y redes sociales.

Es en este marco que, para el abordaje del TPF-Serie, decidí partir del significado de la palabra caos, interpretada como aquel desorden o confusión absoluta y que, a la vez, representa esa complejidad resultante de una causalidad que se da por la relación de diversos fenómenos. La palabra en la actualidad presenta connotaciones negativas y usualmente cuando se la utiliza, es en relación a situaciones asociadas a un desorden social, a conflictos bélicos y demás. En contraposición a esto, para la mitología griega y los relatos cosmogónicos de otras culturas, el caos significa aquello que existía antes del origen de los dioses u otras fuerzas. La palabra procede del idioma griego *kháos*, que significa “espacio que se abre”, “abrirse una herida”, o “apertura de una caverna”. Desde estas dos perspectivas es que abordo el concepto de caos para mi propuesta de producción; apropiándome de esa parte negativa para expresar todo lo malo que conllevó el contexto de pandemia, pero al mismo tiempo entendiéndola como una posibilidad de apertura hacia algo nuevo, como un desborde que al mismo tiempo permita sobrellevar el caos.

Esta lógica de desborde toma forma dentro de los límites de la pantalla de mi computadora y se materializa a través de las múltiples interacciones que se generan ahí dentro: conversaciones de chat, ventanas abiertas de distintos programas, carpetas con archivos, notas sobre mis sesiones online con la psicóloga, una papelera de reciclaje con desechos como ilustraciones y una clase virtual. Las diferentes facetas de mi vida se definen así dentro de los límites de la pantalla, devenida en un espacio de desorden, solapamiento y yuxtaposición de estos elementos, pero que al mismo tiempo encuentran su propia lógica y orden [Figura 1].

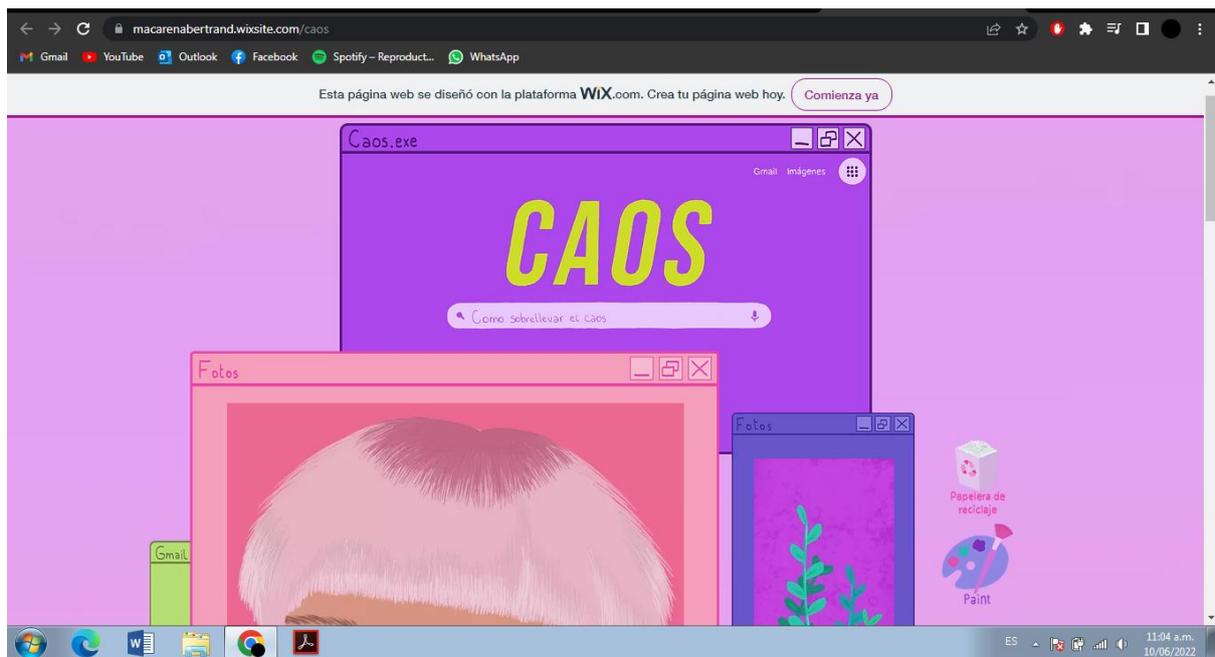

Figura 1. CAOS (2021), Macarena Ayelen Bertrand. Detalle de página web. Recuperado de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

Dando forma al caos

La propuesta de TPF-Serie plantea la elección de uno o más de los contenidos vistos a lo largo de la cursada para el desarrollo de la producción personal. Para este caso se optó por trabajar con el contenido Pixel / Mapa de Bits, desarrollando una serie de imágenes realizadas mediante la técnica de ilustración digital utilizando el programa Photoshop. La elección de dicho programa responde principalmente a la comodidad que otorga su interfaz, la cual resulta intuitiva y amigable, permitiendo personalizar las herramientas y recursos necesarios para la producción. Se inició el proceso recopilando una serie de referencias preexistentes del entorno virtual y la interfaz de Windows, para desarrollar las ilustraciones digitales. Se seleccionaron autorretratos míos, objetos personales como lo son las esencias y rocios auricos, mi cama o mi computadora. Se seleccionaron ilustraciones que desarrollé durante el aislamiento como medio para relajarme, fotografías y archivos de descarte, una videollamada de Zoom y conversaciones de WhatsApp con mis amigos. Dicho material reflejaba el registro de mi cotidiano durante la pandemia, sentimientos y pensamientos del día a día que formaban parte de mi intimidad [Figura 2].

Figura 2. CAOS (2021), Macarena Ayelen Bertrand. Ilustración presentada en la página web. Recuperado de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

Los principales recursos utilizados fueron la herramienta de bote de pintura para el planteo de la paleta de color a partir del uso de plenos planos, con la finalidad de destacar las figuras de los fondos. También se utilizaron pinceles de dibujo secos que poseen texturas suaves que simulan la de los lápices, crayones o pasteles. La configuración de parámetros tales como la inclinación y la dureza de estos pinceles, permitió generar diferentes terminaciones en las figuras, caracterizadas por sus bordes irregulares. La paleta se conformó predominantemente por gamas del rosa y violeta, utilizando variantes de azul y verde como paleta subordinada y acentos, generando contraste. La elección de esta paleta saturada se debió a que creía necesario que sean colores vibrantes y llamativos, a diferencia de la escala de grises que venía trabajando en producciones previas. Se buscó que al mismo tiempo resaltaran y funcionaran en conjunto, creando de esta manera un espacio de recorrido único que atraiga la atención de los espectadores y que se perciba como un espacio visualmente sobrecargado. Para ello tomé como artistas referentes a los ilustradores Emily Kim y Ronald, ya que me interesaba el tratamiento de color que proponen en sus obras, empleando paletas de colores saturadas que generan espacios oníricos y fantasiosos. El resultado final alude al escritorio de trabajo de mi computadora, traducido a una estética surrealista en la cual el caos está dado por la yuxtaposición de elementos [Figura 3].

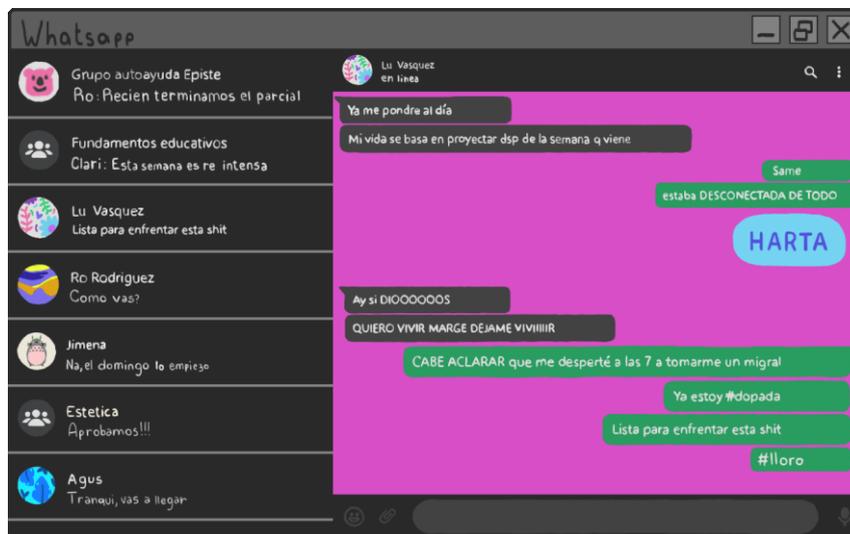

Figura 3. CAOS (2021), Macarena Ayelen Bertrand. Ilustración presentada en la página web. Recuperado de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

Lo hipermedial como recurso para estructurar el caos

Para el montaje de la obra se utilizó la plataforma Wix, la cual ofrece diversos servicios y herramientas en línea que permiten gestionar y crear tu propia página web. La misma ofrece diseños preexistentes que pueden personalizarse a demanda del usuario, mediante diversas herramientas que permiten generar libremente espacios de visualización y de interacción.

La plataforma me permitió importar las ilustraciones y organizarlas, simulando la pantalla de una computadora a través de la yuxtaposición de los diferentes elementos, emulando este desborde visual. De esta manera, la temática propuesta puede ser tomada desde una perspectiva autobiográfica y al mismo tiempo verse reflejada en este “habitar” la pantalla, construyendo el cotidiano desde los dispositivos digitales durante la pandemia. El resultado es el caos visual de carpetas, pestañas y ventanas que se leen por separado pero a la vez funcionan en un conjunto. Para enfatizar esta lógica de desborde se recurrió al empleo de

vínculos, como recurso para generar saltos en la lectura de la página: los iconos de algunas aplicaciones y carpetas redireccionan al espectador hacia otras partes de la página, pudiendo visualizarse material complementario. Se incorporaron también recursos multimedia, como los GIFS, para generar un mayor dinamismo, así como la inserción de una pista de música de Spotify, permitiendo musicalizar el recorrido de la página web. Todo ello se encuentra acompañado de pequeños textos, donde plasmó cosas más íntimas, personales e inclusive de mi relación con otras personas.

Resulta pertinente destacar que la página web no propone una lectura lineal. Por el contrario, invita al lector a navegar por ella y establecer trayectorias a su criterio, sin que la narrativa de la misma se vea modificada. Considerando lo que Carlos Scolari (2008, pp 216) plantea en torno a los conceptos de hipertexto e hipermedia, éste autor retoma las palabras del teórico George Landow para explicar que el hipertexto va a destruir esa idea de relato unitario y estable, eliminando la linealidad que ya conocemos y liberando así a los elementos a un caos. Esto va a implicar que el lector sea más activo, pudiendo elegir sus recorridos de lectura. Por su parte, Pierre Lévy (1992, pp 40) entiende al hipertexto como “un conjunto de nudos ligados por conexiones”, los cuales abarcan no solo palabras y textos, sino también imágenes, gráficos, sonidos, fotografías, etc. Esto convierte al hipertexto en un ambiente donde todos estos datos van a convivir y organizarse, conteniéndolos y enlazándolos entre sí [Figura 4].

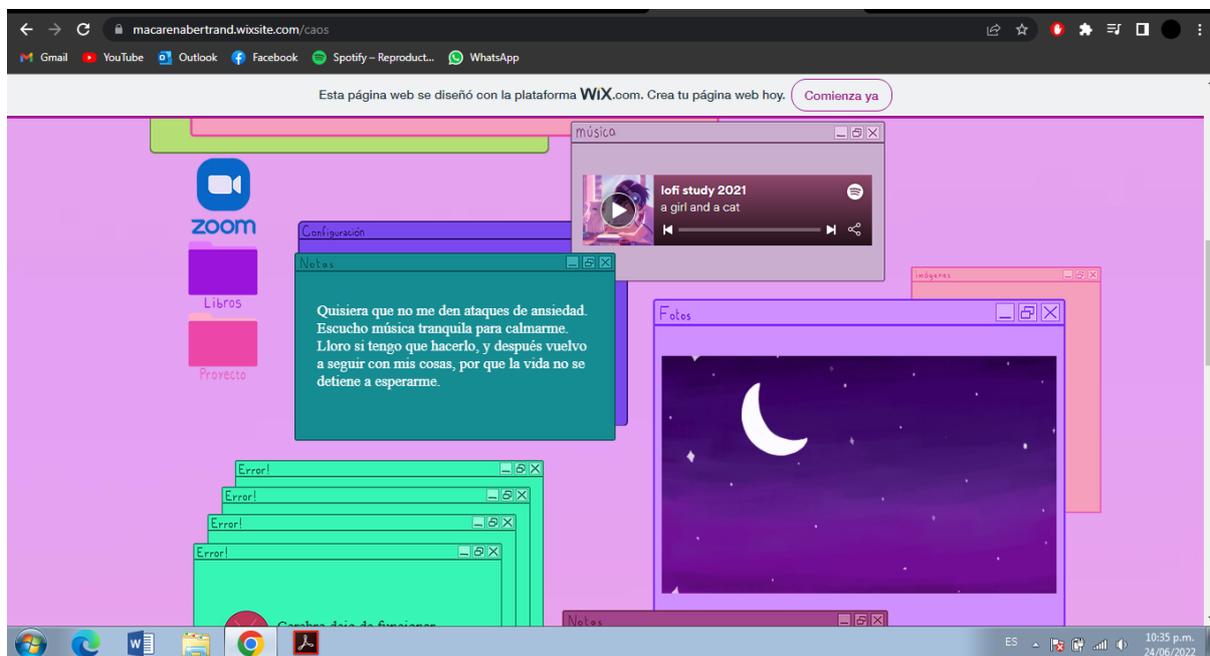

Figura 4. CAOS (2021), Macarena Ayelen Bertrand. Detalle de página web. Recuperado de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

La obra procura ofrecer al espectador la sensación de que se encuentra viendo muchas ventanas, como si uno mismo las tuviera abiertas en su computadora, y jugar con esta idea de escritorio de trabajo interactivo. Sin embargo, es importante resaltar que la producción no pretende emular de manera fiel la interfaz de una computadora, sino que se aprovecha su diagramación y estructura como excusa para disponer las ilustraciones, generando diálogos y recorridos visuales entre las mismas y con los textos que las acompañan. Para ello, tomo como referencia lo planteado por Lev Manovich (2005, pp 149) cuando expone las diferentes interpretaciones del concepto de pantalla que se fueron dando a lo largo de la historia y donde el avance tecnológico irrumpe en el arte. Resulta relevante destacar el concepto de “pantalla de ordenador” de la que el autor habla, para entender que no se trata de una imagen única, sino que se da un despliegue y apertura de diversas ventanas que coexisten. La atención del espectador está repartida por toda la pantalla y no puede

detenerse en una sola cosa, es una colección de bloques de distintos datos, imágenes y textos que poseen una importancia igualitaria. La pantalla se divide en múltiples ventanas de la interfaz. El autor propone que la imagen, en su sentido más tradicional, deja de existir como tal, dando lugar a un desarrollo de la misma donde la pantalla va a funcionar como una ventana abierta a un espacio de representación existente. Esta concepción de Manovich sobre la pantalla como apertura hacia distintas ventanas, se observa claramente en el montaje final de todo el proyecto; donde se dispusieron diversos elementos visuales y sonoros en una misma página para que dialoguen y generen un espacio inmersivo para el espectador [Figura 5].

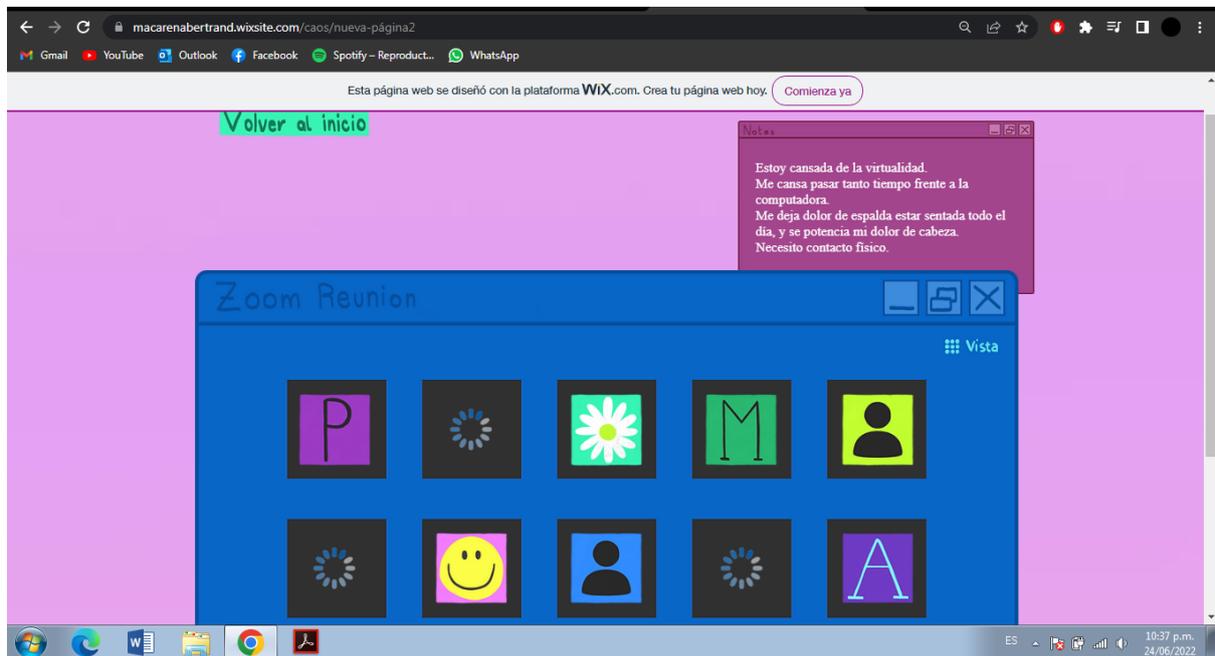

Figura 5. CAOS (2021), Macarena Ayelen Bertrand. Detalle de página web. Recuperado de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

Consideraciones finales

Este proyecto me dio una apertura hacia el género autobiográfico que hoy en día se ve reflejado en el proceso de investigación y de producción artística que estoy desarrollando para mi trabajo de graduación en la carrera de Artes Plásticas, con orientación en Grabado y Arte Impreso. Además del desarrollo académico, mi relación con lo autobiográfico y el autorretrato está minando hacia otros espacios de mi vida como lo es mi producción plástica y mi interés sobre seminarios o talleres que se encuentran ligados a trabajar sobre esas propuestas. Esto me permite crear espacios anclados más a lo personal de uno, sea individual o colectivo, para dar un mayor lugar a un autodescubrimiento propio, a un acompañamiento a otras personas en esa búsqueda y construcción que puede derivar en la creación de producciones artísticas. Como artistas es importante que podamos hablar de problemáticas que nos atraviesan como sujetos, para dar voz o acompañar en el sentir de otros sujetos.

Me parece importante mencionar que la propuesta de trabajo generó un gran interés en mí, ya que me dió la posibilidad de incorporar nuevos recursos a mi proceso de producción, permitiéndome llevar adelante la transición de la ilustración analógica a la ilustración digital. Asimismo, la experiencia me permitió canalizar y dar forma de alguna manera a todo lo que estaba sintiendo y todo lo que me estaba pasando durante este contexto de aislamiento. Si bien existió una instancia de entrega final de la propuesta, no implica que la misma se

encuentre acabada. Me interesa recuperar el concepto de caos como “espacio que se abre”, y concebir esta obra como un potencial que puede tomar nuevos rumbos y formas, enriqueciendo la experiencia del recorrido de la misma. La parte que más me interesó explorar fue, sobre todo, la creación de una página web y como ponía a disposición los elementos para que los espectadores pudiesen recorrerla.

Bibliografía

- BARBALARGA, P.A; CABRERA, J; LUCENTINI, V. (2021). *Nuevos escenarios virtuales en pandemia. Experiencias en educación artística mediadas por soportes y entornos digitales para el nivel universitario*. En III Jornada Nacional de Formación Docente Narrar, sistematizar, investigar. Las prácticas docentes en la continuidad pedagógica. La Plata, Argentina.
- LÉVY, P. (1992). *Le technologie dell'intelligenza* [Las tecnologías de la inteligencia] Bolonia, Italia: Synergon.
- MANOVICH, L. (2005). *La pantalla y el usuario, La pantalla y el cuerpo, La resistencia al montaje* en “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital”. España: Paidós Comunicación.
- SCOLARI, C. (2008). *Del texto al hipertexto y Del hipertexto al hipermedia* en “Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva”. España: Editorial Gedisa.
- BERTRAND, M. (2021). *CAOS*. [Ilustración digital]. Instalado en <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>