FACULTAD DE ARTES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Trabajo de Graduación de la

Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía

Título:

A mis paisajes: gracias.

Tema:

Diseño y realización de instalación performática

2022

Lucía Verderosa
DNI 38.307.817
Leg. 68736/2
Tel: 221-6775174
E-mail: Luciaverderosa@gmail.com
Titular de Cátedra: Lic. J. Hernán Arrese Igor

Resumen

Instalación performática que presenta una colección de vestuarios sublimados con fotografías analógicas.

Mi intención para este trabajo de graduación es dar a conocer un proceso personal que vengo realizando hace varios años desde que trabajo con fotografías analógicas y su impresión en diferentes formatos.

Para la instalación me interesa generar un recorrido en donde los vestuarios estén presentados con la intención que el público los recorra e interactúe con ellos y con su entorno plástico.

Palabras clave

Paisaje, vestuario, performance, fotografía analógica, naturaleza

Fundamentación

Este proyecto presenta una serie de vestuarios sublimados con fotografías de rollo qué tomé en un viaje realizado en el 2017.

Desde siempre la instancia de fotografiar ha sido para mí un instante meditativo, fue gracias a las cámaras heredadas de mi abuelo, que encontré esa herramienta para capturar momentos irrepetibles.

Mi acercamiento a la fotografía siempre había sido digital y tener la posibilidad de revisar las fotos que tomaba, hacían que la experiencia fuese automática y sin riesgo alguno. En la fotografía analógica descubrí la pausa, la paciencia y la atención al momento presente que se debe tener para capturar lo que se desea.

Gracias a esta herramienta me pude sumergir en diversos estados meditativos a lo largo del viaje, presenciando paisajes y situaciones a través del visor.

Esa misma presencia que me otorga la fotografía, me la confiere el recorrido de una instalación:

> ” Se produce así una interacción que sucede en un tiempo y un espacio circunscriptos, que resignifica ese acontecer aquí y ahora. Por eso, más que como una materialización única y concreta, la instalación se presenta como una articulación singular de objetos e imágenes de origen heterogéneo – generalmente de circulación masiva en la vida

> cotidiana -, que al relocalizarse en esas coordenadas particulares logra definir una situación, una puesta en escena que tiene al cuerpo del espectador - que la transita y la dota de sentido – como auténtico protagonista.” (Valesini, S. 2016, p.137)

La propuesta que presenté fue para que el espectador transite estos espacios, en donde se pudo encontrar con las prendas colgando del techo que luego fueron dispuestas en los cuerpos de distintos performers. Las prendas fueron confeccionadas con organza, lo cual da la posibilidad del movimiento y la transparencia necesaria para que se funda con las pieles generando una sensación de lo que en fotografía se denomina “doble exposición”

Estas fotos que fueron sublimadas en los vestuarios que presenté reflejan, más que un paisaje, un instante.
Al sublimar las telas, mi intención fue la de realizar una tirada de 10 pilotos iguales para su posterior venta. Tiempo después me di cuenta que el trabajo podía ser más exploratorio y decidí realizar 7 prendas diferentes que podrían ser usadas en el cotidiano, como pantalones, polleras y remeras (Anexo p.1,2). Esto agrega al concepto de llevar los paisajes con nosotrxs mismxs en todo momento.
En este trabajo de graduación comencé por diseñar las prendas que quería confeccionar y empecé a pensar en el emplazamiento que podría tener en un espacio para ser expuestas. (Anexo p.3)
Los elementos escenográficos fueron pensados para que acompañen a las prendas dispuestas en un espacio recorrible. Dichos elementos hicieron referencia a los cuatro elementos: Aire, Agua, Tierra y Fuego.
Me interesa experimentar nuevas materialidades cada vez que me encuentro con la oportunidad, en esta vez decidí utilizar las técnicas de visuales con mapping, manejo de luces, exploración plástica con retroproyector, indumentaria, performance y diseño de sonido. Encuentro interesante como todos esos elementos pueden confluir en un solo trabajo.
Me basé en los trabajos realizados por diferentes artistas, tomando sus técnicas para abordar los espacios escenográficos. No he encontrado referencias en torno al vestuario . De modo poético me interesó que la instalación se viva como el estar adentrándose a un espacio de características

oníricas, en donde se logre habitar un espacio con rasgos surrealistas. Para esto se utilizaron las técnicas de iluminación, proyección de imágenes, humo y sonoridad.

Para el espacio tierra me inspiré en la obra de Pia Männikö, llamada “Verges” **(**Mannko 2017**)** , en donde ella sitúa un recorrido con diversas telas transparentes que hay que atravesar. Me interesó generar una idea de un subespacio dentro del espacio en el cual estuvo montado el primer vestuario. Realicé un cuadrado de 2 Metros por 2 Metros delimitado por franjas de tela cortada colgadas del techo, a modo de cortina que permitían al espectador entrar en esa área. Las telas estaban iluminadas con tubos LED de color verde para simular un bosque. (Anexo p.5) De esa manera también me inspiró el artista Sou Fujimoto, el cual realiza una instalación lumínica con focos de luz puntuales simulando un bosque en su obra “Bosques de luz”.

Para el espacio “Aire” tomé como referencia la obra del artista Hyun Jean Lee en su obra “Light Green Leaves With Light” En donde genera un recorrido de telas transparentes siendo proyectadas con una imagen en movimiento de hojas de un árbol. Me interesó la posibilidad de graficar un espacio natural en el adentro y es lo que quise replicar en la instalación.

En ese espacio se dispuso una pantalla y una hamaca colgada a 2 metros del suelo, en donde una de las performers, Juliette puch, se mantuvo sentada durante toda la duración del evento. Se proyectó un video en loop de diversos paisajes que tomé a lo largo de los años. Su vestuario blanco representaba el subconsciente en el que se hallan los paisajes mencionados. Al llegar hasta el suelo, permitía que la proyección recorriera su cuerpo y se modificara por el movimiento mismo de las telas y el vaivén de la hamaca. (Anexo p.6)

El espacio água fue diseñado para que la principal fuente lumínica fuera el retroproyector. Allí se dispuso una batea de vidrio en donde Camila Lopez creaba figuras abstractas con água, aceite y detergente. (Anexo p.7,8)

En ese espacio se dispusieron 3 diferentes vestuarios colgados del techo con tanzas y broches. Los materiales transparentes fueron elegidos específicamente para que no llamaran la atención y el espectador pudiera enfocarse únicamente en la prenda colgada, como si estuviera flotando en el espacio.

Toda la instalación mantuvo una sonoridad homogénea, diseñada por Bebe Demichelis quien incluyó sonidos diversos de la naturaleza. Mi intención era la de generar un espacio integral en donde los vestuarios y sus dispositivos escenográficos se vivenciaran como si efectivamente estuvieramos recorriendo un espacio al aire libre. La base del sonido era la de un mantra distorsionado. De modo que la fotografía analógica para mi confiere un espacio sagrado de meditación, me pareció pertinente involucrar un sonido que reflejara esa sensación. También fueron incluidos sonidos de la naturaleza como agua corriendo, hojas siendo pisadas y el crepitar del fuego, entre otros.
El sonido fue operado en vivo con una consola por Bebe Demichelis
Pasada una media hora en la que los espectadores pudieron recorrer los espacios en donde se encontraban emplazados los vestuarios, con una campana se activó la entrada de los 4 performers, Cuspide, Pasti Mormina, Abbi Gregori y Lulu merlino .
Fueron entrando de a unx, saliendo detrás de la pantalla que se ubicaba en el espacio aire (anexo p. 9, 10). Cada unx de ellxs tenía asignado un vestuario que iba a vestir, de esta manera se dirigieron al espacio en donde se encontraba esa prenda.
La primer interacción que propusimos al diseñar la coreografía de la performance fue que cada unx de ellxs pudiera contemplar la prenda que estaba por vestir, como si se estuviera tratando de un paisaje, de esta manera generaron una conexión con el vestuario que estaban pronto a habitar.
Cada performer, entonces, logró vestirse con sus prendas asignadas y a su vez ayudaron a sus compañerxs con las suyas. (Anexo p.11)
La organza al ser un material que no cede, precisa de confeccionarse de manera amplia para que pueda ajustarse a diversos tipos de cuerpos, es por eso que muchas de las prendas contaban con tiras para poder atar y ajustar en base al cuerpo de cada performer.
Al terminar de vestirse, empezaron a recorrer el espacio. La idea fue mostrar los vestuarios en movimiento y siendo habitados por un cuerpo.
Los conceptos que se les brindó a los performers fueron: Juego, exploración y asombro. (anexo p.12,13,14)
Al ser un espacio habitado por público, armaron el camino para poder circular y a su vez encontrarse entre ellxs. Se les fueron dadas ciertas palabras que

hacían mención al poema escrito detrás de los programas (Anexo p.15) , las cuales fueron repitiendo a lo largo de su performance. Las palabras fueron: “Estás acá”, “momento presente”, “un paisaje” y “un instante”.

Además de transitar los espacios a modo de desfile, lxs performers interactuaron con los dispositivos escenográficos presentados y también con la quinta performer que se encontraba en la hamaca en el espacio aire.

La performance encontraba su finalización cuando yo bajaba del espacio en el que me encontraba, vistiendo una prenda más. La idea de bajar con un sahumo prendido fue la de purificar el espacio y traer, gracias al fuego, a la naturaleza adentro. Fui buscando unx por unx a cada performer y nos agrupamos debajo de la hamaca del espacio aire (Anexo p.16). Con mi cámara analógica, con la que retraté todos los paisajes sublimados en las prendas, retraté a lxs performers vistiéndolas, y por último, retraté al público presente, a modo de representar también un paisaje.

Conclusiones

Como mencioné al finalizar el evento, este proyecto fue llevado a cabo y construido por muchas personas, sin las cuales hubiera sido imposible presentar el evento que se logró.

Desde el primer momento presentar una idea propia para realizar una producción de un evento fue vertiginosa, ya que al trabajar en escenografía suelo hacerlo con equipos grandes de personas. Fue un hermoso desafío poder encontrarme con las herramientas que fui aprendiendo en los años de facultad y también en los trabajos realizados en escenografías en los últimos 7 años.

Fue muy enriquecedor atravesar todo el proceso, desde el primer momento hasta el día de hoy. Generar espacios recorribles para que cada persona pueda llevarse su experiencia es lo que más disfruto de este oficio.

El evento realizado fue idéntico a como fue pensado y diseñado, y no hubo ningún tipo de contratiempo o percance que hiciera que el evento no saliera como lo hizo.

Estoy muy contenta y orgullosa de haber podido plasmar una idea tan íntima en un espacio tan grande. La fotografía y la escenografía me vienen

acompañando hace muchos años, y poder plasmar una instalación en donde coexistan estos dos mundos fue una experiencia gratificante.
Tanto la distribución de los espacios como la participación de cada performer fue sumamente importante para destacar todas las aristas de la instalación.
Cada espacio activado por el público fue lo que terminó por darle un sentido final a la obra, y pudieron también ellxs, encontrarse inmersos en la naturaleza puertas adentro.

Referencias

Silvina Valesini (2016) “Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte” Cap “Instalaciones inmersivas hacia una estética de la actuación”, Buenos Aires, Argentina.

Sou Fujimoto (2016) “Bosques de luz” Instalación Lumínica sacado de: https://www.arquidecture.com/cgi-bin/v2arts.cgi?folio=386

Pia Männikkö (2011) “Verges” Instalación textil sacado de: https://piamannikko.com/works/verges-2011/

“Light Green Leaves With Light” Hyun Jean Lee (2012) Instalación Lumínica Recuperado de: http://hyunjeanlee.com/works/eachpage/Light_Light.htm