

CONSTRUCCIÓN DE VÍDEO PERFORMANCE Y FOTOPERFORMANCE A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES

Lic Karen R. Carballo (FDA - UNLP) | robertacarballo@gmail.com

RESUMEN

En el presente trabajo me propongo reflexionar sobre los conceptos provenientes de la performance en relación a los medios digitales: videoperformance y fotoperformance. El acercamiento hacia estos conceptos comenzó en plena pandemia (2020/21) bajo las consignas de trabajo que se propusieron desde las cursadas Escenografía III y Taller de Producción Plástica, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata (FDA, UNLP). Los proyectos abordados requirieron una profunda investigación sobre el tema sin perder de vista el contexto de producción. Esto dio como resultado una apropiación de tiempo y espacio personal, como también la búsqueda de recursos plásticos para materialización de ideas.

PALABRAS CLAVE

registro; performance; video performance; fotoperformance; Pandemia.

EXPERIENCIAS PREVIAS

El 2020 fue un año lleno de sorpresas y nuevas actividades, como estudiante, fue comienzo de mi tercer año en la Cátedra de Escenografía III. Con la llegada de la Pandemia y el aislamiento obligatorio se vieron afectados diferentes ámbitos de relaciones sociales y una rotunda adaptación a diferentes plataformas digitales donde se desarrollaban clases virtuales. Entre consignas y actividades propuestas por la cátedra hubo varios conceptos fundamentales que se hicieron presentes: instalaciones, performance y registro fue el inicio de un recorrido de investigación, prácticas y pruebas con materialidades y temas. La primera consigna fue la realización de una instalación. El acercamiento teórico se enmarcó a partir del texto de Silvina Valesini, *La instalación como dispositivo escénico y el nuevo rol del espectador* (2014), entendiendo así como una obra que ocupa un tiempo y espacio, es de carácter transitorio y efímera siendo este producto intencional del artista.

Figura 1. Fotografía de la Instalación Encierro, Carballo Karen Roberta (2020)

La instalación *Encierro* se materializó en un espacio (patio de una pensión) y en un tiempo. Los pasos fueron escoger el lugar, relevar medidas y objetos que tenía al alcance. Los elementos que utilice fueron los elásticos de las camas, ubicados verticalmente conformando un

prisma al aire libre, con una puesta de luces cenitales y cálidas. La intención de esta obra fue la limitación humana, en un lugar abierto, permitiéndome jugar con esta dualidad. Las interpretaciones de mis compañeros y docentes remitió a los barrotes de las cárceles. El resultado del registro me posibilitó optar por presentación del trabajo, por una realización de un video instalación, sin perder la esencia de la obra. Mediante una secuenciación de tomas, movimiento del dispositivo digital, sonido y edición con un programa de videos, obtuve otra obra no efímera y con un recorrido único. Este comienzo fue el puntapié de relacionar dos ámbitos, hasta entonces vinculados como obra y registro de la misma, y volcarlos en una relación mutua donde lo que se percibe es una obra audiovisual que tiene su bases de la noción de instalación.

PERFORMANCE Y MEDIOS DIGITALES

Durante el mismo año los contenidos se fueron ampliando y las consignas estaban dirigidas a desarrollar una series de performances, entendiendo a éste como una sumatoria de comportamientos y prácticas corporales donde cada acto tiene un tiempo y un espacio. Es así que, en la siguiente obra me posicioné como una persona ajena a la cotidianeidad, teniendo en cuenta como tema la incomodidad, así se llamó mi segundo proyecto, busqué materialidades plásticas y objetos (mueble, balde, nylon, frascos de vidrios) para generar esa sensación. La acción consistía en entrar y al tener diferentes tamaños y densidades se generaba el tema. Incomodidad no solo fue consigna sino fue una manera de unir medios digitales como un elemento propio de la obra. Puntos de vista,tomas,encuadres, iluminación y filtros hicieron a la videoperformance.

Figura 2. Fotografía de la video performance, Carballo Karen Roberta (2020)

¿QUÉ ES LA VIDEO PERFORMANCE?

Apropiandome de las palabras de Alonso (1997) en su artículo *Performance, fotografía y video: la dialéctica entre el acto y el registro*, rescato la idea de que estas manifestaciones artísticas, que son acciones captadas por un dispositivo digital, resultan así como una prolongación de la obra en dicho soporte. En la obra *Limitaciones* (ver Figura 3) no son solo las acciones captadas sino es la suma de los elementos formales, visuales y plásticos que se perciben en ese espacio. Del mismo modo, utilice la misma metodología de las producciones anteriores: lista de acciones y objetos extraídos de la cotidianidad, prueba de iluminación y cámara, vestuario, composición de sectores acorde a las acciones, entre otros. La intención era no forzar la acción dentro de ese espacio sino desarrollarla desde la naturalidad como así también busqué transmitir la convivencia entre (cuerpo-materia). El lugar del dispositivo fue pensado a partir de la idea de incorporar otro punto de vista con un medio diferente (celular). De esta forma, el otro punto de vista (segundo espectador) fue el celular. Producto de este juego, la inquietud se presentaba con una toma en formato vertical, el propósito radicó en que el sujeto se sienta parte de la obra y pueda ver a través del dispositivo lo que yo veía. En cuanto al la creacion de la video performance, opte por trabajar en tonos blanco y negro, manteniendo el mismo formato y tambien la secuencia narrativa, el sonido propio y uno ajeno. Posteriormente la edición de video me posibilitó generar alteraciones, superposiciones y repeticiones que dieran cuenta del tema. Retener visualmente ciertos fragmentos de la video performance me llevó a reflexionar sobre el concepto de fotoperformance. Teniendo en cuenta la idea que rescato de Alonso (1997), las fotos performances en mi obra van a ser esas acciones fijas que se construyen y perciben a través de un medio.

Figura 3. Fotografía de la videoperformance, Carballo Karen roberta (2020)

DE VIDEO PERFORMANCE A FOTOPERFORMANCE

A partir de la base teórica y práctica de los conceptos pude desarrollar mi última producción artística dentro del ámbito académico.

El trabajo de graduación consistió en tres tipos de espacios. Estos conformaban una suma de fotoperformances. El proceso de construcción de estos espacios, o mejor dicho, pequeños mundos ficticios fue la elaboración de un tema o acción. Este consistió en la recolección de palabras que fueron parte de un cadáver exquisito. En él pude encontrar climas, materialidad, acción, enlaces, y posibilidades/alcances técnicos con el dispositivo.

La experimentación con diferentes materialidades no fue algo alzar sino que estos eran aquellos enlaces que daban textura o cuerpo a un espacio (partes de la habitación). Estos materiales fueron el plástico, papel de diario y maple de huevos. En cuanto a la caracterización, elegí tonos negros, la intención no era generar un contraste abrupto entre cada espacio sino una relación mutua.

Entre los factores y contenidos del dispositivo tuve en cuenta el factor recorte (ver Figura 5), los puntos de vista iban a ser los ojos del espectador, la conexión con ellos o en su defecto, mi vehículo para transmitir las acciones. Los planos fueron, en su totalidad, planos generales a planos medios en formato horizontal.

La potencialidad de la obra no solo reside en la materialización de estos espacios sino cómo interviene el dispositivo digital y cómo fue pensada, en una primera instancia y en una segunda, la presentación del mismo. La presentación del trabajo, en un primer momento fue un video en donde había optado por sumar varias fotoperformances pero esto hacía perder el sentido de la obra y opte por desarrollar una página web⁵ donde se puedan ver las fotoperformance en sintonía con un texto, un sonido y un clima.

Figura 4. Registro para el trabajo de graduación, Carballo Karen roberta (2021)

⁵ <https://robertacarballo.wixsite.com/misitio/projects-7>

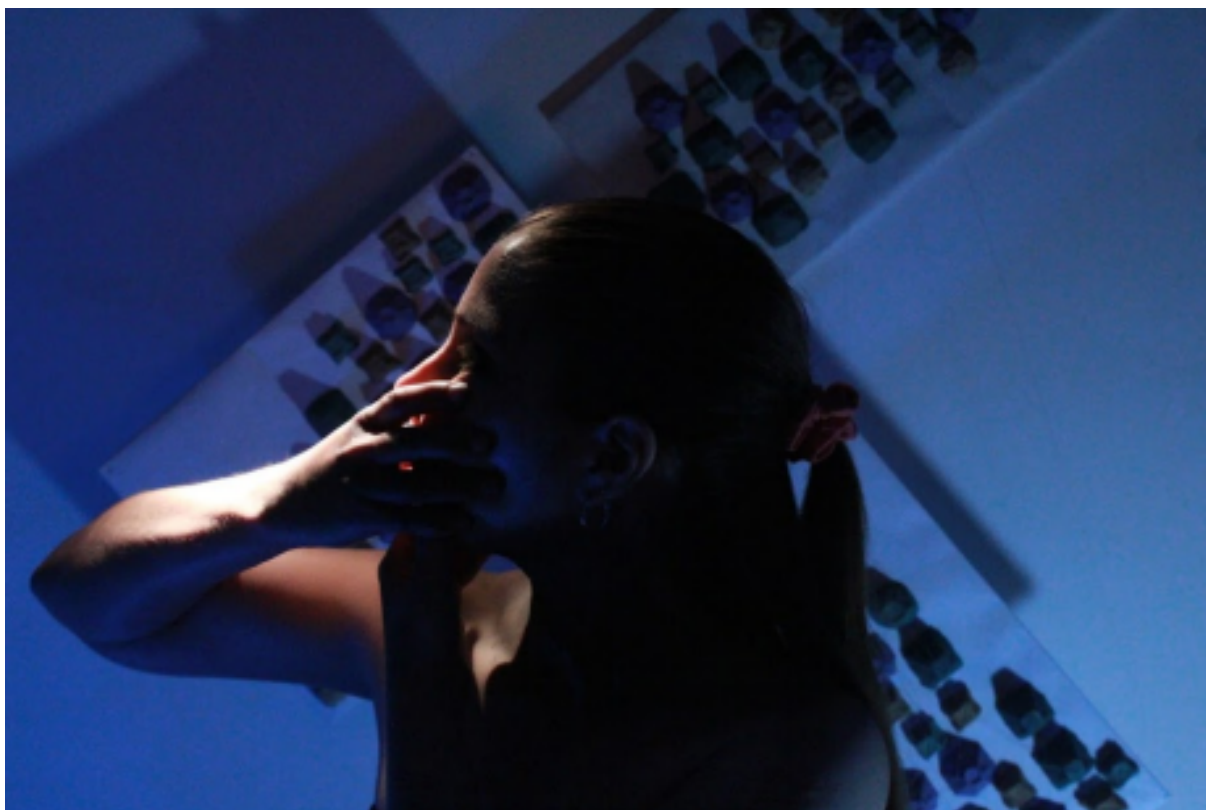

Figura 5. *Tiempo. Fotoperformance. Carballo Karen roberta (2021)*

CONCLUSIONES

En conclusión, la pandemia implicó cambios y adaptaciones positivas como negativas, aún así nos aventó a nuevas formas de crear arte a través de los medios digitales. La Cátedra de Escenografía III, por medio de actividades, nos brindó posibilidades y herramientas para llevar adelante los diferentes proyectos, obteniendo instancias de correcciones e intercambios de conocimientos.

Entendiendo así que, el medio digital, no es solo una computadora, una cámara o celular sino es un medio para construir espacios. Estos dispositivos merecen aún más valor y no solo debe quedar relegado al registro obra. Esta forma de pensar hace que se limite las capacidades creativas como proyectivas de los estudiantes, hay que pensar una vinculación entre estos dos ámbitos como mutuos. Asimismo es un gran aporte hacia las artes escénicas ya que implica y amplía el territorio agregando cuotas de tiempos detenidos y espacios virtuales, simultaneidad de acciones en un solo o varios lugares, relación continua con otros programas de edición de videos y un ámbito interdisciplinario con respecto a diferentes áreas. Creando un paralelismo entre lo físico y lo virtual, utilice la misma metodología de crear un espacio (tangible) que el espacio del medio digital. No se deben perder los temas, las preguntas iniciadoras como así tampoco la intención. Es la misma que se tiene en cuenta cuando se usa un medio digital. La metodología es la misma, lo único que cambia es la reproductividad como la alteración del resultado en sí.

Hoy en día tengo la posibilidad de ser docente de la Cátedra de Escenografía III. Desde mi proyecto de adscripción, propongo compartir estas posibilidades a los estudiantes como una herramienta y medio desde aspectos técnicos y experiencias para sus futuras

producciones. De esta forma aspiro a seguir indagando y reflexionando en la producción de conocimientos sobre este ámbito, sobre esta relación mútua y trasladarlo al campo escénico. Considero que es una buena posibilidad para expandirlo y construir manifestaciones artísticas y generando más definiciones a partir de las diversas experiencias que transitan cada artista o estudiante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS

Alonso, R. (1997). Performance, fotografía y video: la dialéctica entre el acto y el registro. CAIA Arte y Recepción. VII Jornadas de Teoría e Historia de las Artes. s/p.

Carballo, K. (2021). *A través de mi mirada. Construcción del espacio escenográfico en la fotoperformance*. La Plata [Trabajo de Graduación, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143634>

Valesini, M. S. (2014). *La instalación como dispositivo escénico y el nuevo rol del espectador*. [Tesis de maestría, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44601>