

EXPERIENCIAS EN TORNO A LA ILUMINACIÓN DE EVENTOS PERFORMÁTICOS E INSTALACIONES ARTÍSTICAS

Prof. Verónica Gómez Toresani (FDA-IHAAA) | vr.gomezttoresani@gmail.com

RESUMEN

Las prácticas performáticas y las obras dentro del ámbito de la instalación artística se suelen caracterizar, en términos generales, por ser pensadas y desarrolladas en torno a espacios no convencionales. Es así que tanto la propuesta espacial como los dispositivos lumínicos que se emplean suelen no ser los de un evento artístico tradicional. En el contexto de la enseñanza del diseño lumínico, el abordaje de este tipo de acciones permite explorar las posibilidades expresivas de distintos medios de producción de luz, dando lugar a que se generen procesos de experimentación e investigación que deriven en nuevas formas de pensar la iluminación. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de adscripción a la cursada de Taller Básico Escenografía III y también dentro de los objetivos generales del Proyecto PIBA de la misma cátedra. Se propone establecer objetivos para la experimentación en torno a estas prácticas, poniendo en juego recursos y herramientas tanto convencionales como no convencionales para la iluminación de eventos performáticos e instalaciones artísticas. Y a su vez realizar un relevamiento de estos procesos y sus resultados con el fin de sistematizar dicha información en un material de cátedra escrito que pueda ser incorporado a la bibliografía.

PALABRAS CLAVE

diseño de iluminación; performance; instalación; artes escénicas; enseñanza

EXPERIENCIAS EN TORNO A LA ILUMINACIÓN

Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto de adscripción a la cursada de Taller Básico de Escenografía III titulado *Diseño de Iluminación de eventos performáticos e instalaciones artísticas*, cuyo tema es la investigación en torno a recursos y herramientas convencionales y no convencionales para la iluminación de eventos performáticos e instalaciones artísticas. En este trabajo se presentan experiencias realizadas en el período 2022/ 2023 en el ámbito de la cursada. A su vez este trabajo se enmarca dentro del Proyecto PIBA del ciclo 22/23 de la misma cátedra titulado *Video performance de la virtualidad al espacio taller. Enseñanza y producción escenográfica en la post pandemia*, cuyo objetivo principal es explorar procedimientos creativos, estéticos y técnicos en la realización de nuevas experiencias escénicas propias del arte contemporáneo.

Partiendo del concepto de dispositivo espacial que abordamos en la cátedra, en este trabajo se sostiene que las prácticas performáticas y las obras en general relacionadas a las instalaciones artísticas suelen escaparse de los espacios convencionales o salas de teatro tradicionales y justamente suelen habitar y construirse en torno a espacios no convencionales. En ese sentido la propuesta espacial también requiere muchas veces de dispositivos lumínicos no tradicionales y de otras formas de iluminar el espacio y de hacer parte a la luz en esas experiencias.

Tomaré como caso de estudio experiencias realizadas en el Taller de Escenografía, ubicado en la Sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Éstas implicaron la participación de estudiantes de la cursada del Taller Básico de Escenografía III, tanto dentro del marco de la cursada como en prácticas extracurriculares. Las analizaré teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

1. Explorar las posibilidades expresivas de distintos medios de producción de luz, dando lugar a que se generen procesos de experimentación e investigación que deriven en nuevas formas de pensar la iluminación.
2. Utilización de recursos y herramientas tanto convencionales como no convencionales para la iluminación de actividades performáticas e instalaciones artísticas.
3. Pensar la luz como un recurso narrativo para la construcción dramática y no solamente como un elemento que busca dar visibilidad a la escena.

Ciclo Mirá

El Ciclo Mirá es un proyecto interdisciplinario de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Artes que tiene por objetivo desarrollar un producto audiovisual que muestre, fomente y ponga en valor la producción de los egresados y estudiantes de las distintas carreras de música de la facultad, así como también el trabajo interdisciplinario de distintos espacios de la misma. De esta manera en el proyecto participan estudiantes y docentes de varias orientaciones de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Artes Audiovisuales, Tecnicatura en Sonido y Grabación, Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía.

El producto audiovisual consiste en la grabación de tres temas del grupo musical seleccionado, en formato de sesión en vivo, que una vez editado se comparte por Youtube. Desde los talleres de Escenografía participamos en el área de Dirección de Arte. El Equipo de Arte se conforma por estudiantes voluntarios de las cátedras de Escenografía, quienes se encargan de diseñar una propuesta para el desarrollo visual de un episodio del ciclo, la cual incluye dispositivo

espacial, iluminación, vestuario, maquillaje y peinado, y caracterización.

Cada sesión del ciclo plantea una propuesta diferente que se trabaja en relación a la propuesta de la banda o grupo musical seleccionado para ese episodio. Por ejemplo en el caso de continuación las estudiantes de Taller Básico III tuvieron la oportunidad de participar desde el rol de Dirección de Arte y trabajaron como propuesta el uso de proyección de video sobre los cuerpos de los integrantes de la banda. Se utilizó muy poca luz de refuerzo, siendo el proyector el principal artefacto emisor de luz, permitiendo pensar en el proyector como una fuente lumínica alternativa y no solamente como un soporte de imagen. [Figura 1]

Figura 1. Ciclo Mirá - Aerial. Junio 2023

Teatro x la Identidad (TxI)

Otra de las experiencias extracurriculares que se realizan en el Taller de Escenografía es *Teatro x la Identidad La Plata (TxI)*, un evento en el cual les estudiantes también pueden colaborar de forma voluntaria. Para la edición del año 2022 se generaron dos propuestas. Por un lado, *El espacio entre nosotras (2022)* fue una creación conjunta de Gustavo Radice, Hernán Arrese Igor y Pablo Cecarelli que se realizó exclusivamente para TxI, y consistió en una performance en la cual participaron veinte actrices platenses. Les estudiantes de Escenografía participaron del montaje y pudieron observar cómo éste tipo de prácticas artísticas habitan el espacio de diferentes maneras y recurren a distintas formas de trabajar la iluminación. En este ejemplo también se utilizan

proyecciones y la iluminación se aborda desde un sentido más abocado a la narración, pero siendo en este caso la proyección fuente de luz y soporte de imagen. También pudieron observar cómo a partir de los distintos espacios que se escapan de las formas tradicionales, se plantean de formas diversas la relación entre el público y la acción, y qué modificaciones produce esto al momento de pensar el Diseño de Iluminación. [Figura 2]

Figura 2. *El espacio entre nosotras*. Teatro por la Identidad La Plata. Septiembre 2022.

Otra actividad que se realizó en el marco de Txl es *Una oscuridad apenas iluminada* (2022), una versión instalativa que buscaba activar a través de actores, una obra teatral de Carolina Donnantuoni que se llamó *Tocadiscos* (2022). Los estudiantes de Escenografía también participaron en el montaje de todos los elementos del espacio y de la iluminación. En esta ocasión pudieron observar el uso de la luz como elemento dramático y recurso narrativo dentro de la escena. En esta activación, uno de los actores utilizaba una linterna la cual continuamente apuntaba a donde estaba el foco de atención. Se generaban momentos de gran contraste donde a veces la única iluminación del espacio estaba dada por esa linterna. Otro elemento interesante es el uso de una luminaria no convencional, en este caso una luz de mecánico que colgaba de la parrilla y se encendía en un momento puntual e implicaba una acción por parte del actor que en un momento la golpeaba, provocando distintas sombras y un movimiento pendular de luz en el espacio. Estos elementos, si bien constituyen artefactos lumínicos que buscan dar visibilidad a la

escena, además consisten en parte fundamental de la obra y de la propuesta escénica en sí, constituyéndose en procedimientos que contribuyen a la dinámica de la obra.

Figura 3. *Una oscuridad apenas iluminada*. Teatro por la Identidad La Plata. Septiembre 2022.

MUESTRA FINAL DEL TALLER BÁSICO DE ESCENOGRAFÍA III

Dentro de los contenidos que plantea el programa de la materia se proponen diversos ejercicios de experimentación en el espacio, que implican a su vez el trabajo con iluminación. A partir de las distintas pruebas e intervenciones espaciales, se generan propuestas de iluminación donde se intenta no solamente trabajar con luminarias convencionales, sino también promover una búsqueda de distintas formas de producción de luz. Una de las actividades consiste en que los estudiantes traigan distintos elementos lumínicos que tuvieran a su alcance para ver qué tipo de luz producen y qué matices generan esas variantes sobre las superficies, en los distintos elementos y en los espacios que trabajan para el desarrollo de sus propuestas. Estos ejercicios apuntan a la producción del proyecto final del año, donde se trabaja en relación a la performance y la instalación, y se busca que empiecen a experimentar en el espacio en relación a estas cuestiones.

Otro de los ejercicios que se pauta consiste en que los estudiantes intervengan el espacio con distintos objetos que encuentren en el taller y luego busquen la forma de iluminarlo,

probando distintas posibilidades para explotar ese espacio y la situación dramática que se esté generando. Así, el grupo del año pasado, en un primer momento, trabajó con distintos materiales y elementos que habían en el taller, como una bicicleta, las sillas del aula, maniqués de vestuario, textiles y cables. Luego se colocaron luminarias LED para ver las distintas posibilidades de color que brindaban esos materiales, cómo se alteraban las distintas volumetrías, y los distintos acentos que se generaban en el espacio a partir de la luz. Estos ejercicios consisten en el puntapié inicial para el desarrollo de la propuesta del trabajo final.

El trabajo final del taller consiste en una muestra de tipo performática abierta al público, donde les estudiantes tienen que poner en juego todo lo que trabajaron durante el año, haciendo foco en las prácticas performáticas. En el caso del año 2022, el grupo se dividió y se realizaron dos performances donde participaron a su vez los estudiantes de la Cátedra Práctica Experimental con Medios Electroacústicos. En cuanto a la iluminación, cada performance presentaba sus propias necesidades, en ambos casos se utilizaron proyectores y luminarias convencionales, tanto LED como incandescente. En relación a la búsqueda de elementos de iluminación no convencionales apareció el uso de un monitor de computadora que por momentos se encendía y se apagaba, y una lámpara de escritorio que funcionaba de soporte principal de la acción de uno de los performers. En esta performance a su vez usaron proyección que funcionaba como soporte de un material audiovisual producido por las estudiantes, pero que también funcionaba como fuente de luz en los momentos en que la iluminación general no estaba presente. [Figura 4]

Figura 4. Muestra Final del Taller de Escenografía Básica III. Diciembre 2022.

La otra performance sucedía mayormente por dentro de un espacio vidriado, el cual el espectador observaba desde afuera. Este grupo trabajó con luminarias incandescentes y proyector. En determinado momento, el ventanal de ese espacio servía de soporte para una proyección, y mediante el uso de mapping cada fragmento mostraba distintas imágenes y videos.

En un segundo momento, ese espacio empieza a ser iluminado por dentro con una luz cálida, dejando ver las acciones de los performers. Al aumentar la intensidad, esa luz comienza a competir con la proyección, poniendo en juego dos calidades de luz diferentes. [Figura 5]

Figura 5. Muestra Final del Taller de Escenografía Básica III. Diciembre 2022.

CONCLUSIONES

En general, todas estas experiencias sirven para que los estudiantes puedan ver distintas formas de producción de actividades dramáticas, como la performance, la instalación, la activación, y cómo habitan el espacio y cómo producen distintas formas de iluminación según la necesidad y la intención. Es importante destacar que en esta búsqueda conviven y convivirán siempre distintas formas de iluminación, tanto convencional como no, pero sirven como punto de partida para pensar en formas alternativas a las tradicionales.

Todas éstas son prácticas que siguen sucediendo y se van desarrollando actualmente en el ámbito del taller, por lo cual este proyecto de investigación aún se encuentra en proceso de desarrollo. Al finalizar el período comprendido por la adscripción, se realizará un relevamiento de las experiencias realizadas para poder contribuir al material bibliográfico de la cátedra y generar un nuevo apunte sobre el tema. Por otro lado este proyecto, más allá del alcance de la adscripción y del proyecto PIBA ya mencionados, apunta a generar dentro de lo que es la cursada del taller y de todas las actividades de las que participan los estudiantes de manera extracurricular, una forma de pensar la iluminación escénica afianzada en la acción dramática, que atienda tanto a las necesidades como a los recursos para así abrir la puerta a pensar el Diseño de Iluminación de una manera alternativa y no siempre convencional.