

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Plásticas

Orientación Pintura

Trabajo de graduación

Título: “*Inventario sobre el tiempo suspendido*”

Tema: instalación performática

2022

Alumno: Cognetti Jonatan. E.

Docentes: Ariel Stivala./ Claudio Bolot.

Titular: Pablo Morgante.

- Título y tema: *"INVENTARIO SOBRE EL TIEMPO SUSPENDIDO". Instalación*
- Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Pintura
- DNI: 27.702.329
- Legajo 49676/0
- Celular: 221-600-20-25
- Mail: jonatanc2015@gmail.com

Palabras claves: Instalación, sitio específico, arte conceptual, objetos, relato, tiempo, pandemia, memoria, poética, nuevos realismos, tela, cuarto negro, pandemia, encierro, ansiedad, performance, pintura negra, aura, registros, código QR, espectadores,

RELATO

*El ventilador en modo lento ya en marzo
El cuadro incompleto que se me cruza hasta ser silencio natural.*

La burbuja de agua haciéndose presente en el bidón de agua.

*Las telarañas sobre un grupo de bastidores
El silencio de las cosas.*

*La tele de tubo sin canal simulando la lluvia
Un pañuelo de mujer sobre la lámpara
iluminando tenuemente un lugar que no se habita.*

*La mesa con pinceles secos
La geografía de mi soledad sobre el piso.
La yerba negra sobre el mate.
un curso al que nunca concurriré.
Una virgen con la mirada perdida.*

Contexto del relato

Este relato lo escribí en los inicios de la pandemia, cuando el aislamiento era total. No había vacunas y el virus se había transmitido por diferentes continentes. Las noticias contaban los muertos por países, los laboratorios peleaban por tener primeros la vacuna, el estado de alarma mundial fue alto; con noticieros que realizaban fake news y manipulaban generando un estado de conmoción social alto.

La gente perdía el trabajo, las fábricas y comercios cerraban por no poder afrontar los gastos, las personas salían por número de documentos con un día o dos indicados por semana.

Se tramitaron permisos digitales para poder hacer compras. No se podía viajar a otras provincias, las terminales estaban cerradas, no podían efectuarse visitas entre familiares.

En el caso de la cultura, cerraron los teatros, las galerías, los museos etc.

Se profundizó la depresión, el estrés, la distorsión en el sueño, la ansiedad y el sedentarismo físico, la gente sufría en su humor por la falta de vitamina D, que se adquiere en contacto con el sol.

En este contexto fue escrito el relato que es puntapié a la creación de la instalación artística.

Breve descripción

El proyecto de trabajo de graduación titulado *Inventario sobre el tiempo suspendido* se trata de una instalación de sitio específico en una habitación de pensión pintada de negro, que es la descripción de un relato producido en pandemia.

La idea fue representar la poética de un estado de ánimo de encierro de una persona en proceso de aislamiento preventivo. El texto que organizó la instalación, describe una sensación de paso de un tiempo que se percibe como detenido, que el inventario se propone contradecir. Primero en el poema, luego en el propio espacio de la obra, este inventario enumera elementos que denotan un paso del tiempo cuando todo parece estar suspendido.

La obra es una instalación de sitio específico, que pretende cruzar significaciones y sensaciones intentando trasladarlas al espectador, que recorrerá el espacio haciéndolo propio. Poniendo en tensión su propia experiencia y vivencias sufridas en el transcurso de la pandemia con el clima que busca recrear la obra.

El relato con el que comienza este plan de trabajo estuvo presente en la habitación, distribuido en diferentes ángulos y partes del cuarto con la intención de que el espectador recorriera la obra mientras lee el escrito por fragmentos. Además, en la habitación se encontraban suspendidos, mediante tanza desde el techo, diversos objetos (notebook, libros, llaves, barbijo, bastidores, fotografías, cenicero, taza, plato etc.) que contribuyeron a la configuración del cuarto como un espacio cotidiano, habitado.

También, para reflejar el movimiento y la ansiedad del encierro, me pinté los pies y caminé dentro de la habitación. En un primer momento, fue con pintura blanca para que se note este efecto pero se contradecía con la noción de que lo negro y denso iría invadiendo a la persona

que hace la performance. Por lo tanto, recurrí a marcar las plantas de los pies con pintura negra por diferentes lugares de la habitación.

Por otra parte, la instalación se planteó como una propuesta interdisciplinar ya que se incluyeron elementos audiovisuales, sonoros y sensoriales que actuaron como indicadores espaciales alternativos (y complementarios) que constituyen un corpus significativo conformando un lenguaje visual y estético particular. De este modo, estos elementos conformaron un todo unificado que derivó en una experiencia completa, que buscó trasladar al espectador a un clima específico donde el tiempo y el espacio habitual se vieron alterados. Con el fin de constituir una atmósfera deseada para inmiscuir al espectador en una experiencia nueva que lo lleve a activar también la obra inconscientemente con su participación.

Para esta experiencia, más precisamente una instalación performática en la cual como productor y creador de la obra también intervine y soy parte de la misma.

Esta obra se divide en dos partes, que forman un proceso, una abierta al público en su presentación y otra que conformará parte de un registro en una exposición. En este punto tomo la importancia de la noción del concepto del *aura* descrita por Walter Benjamín¹

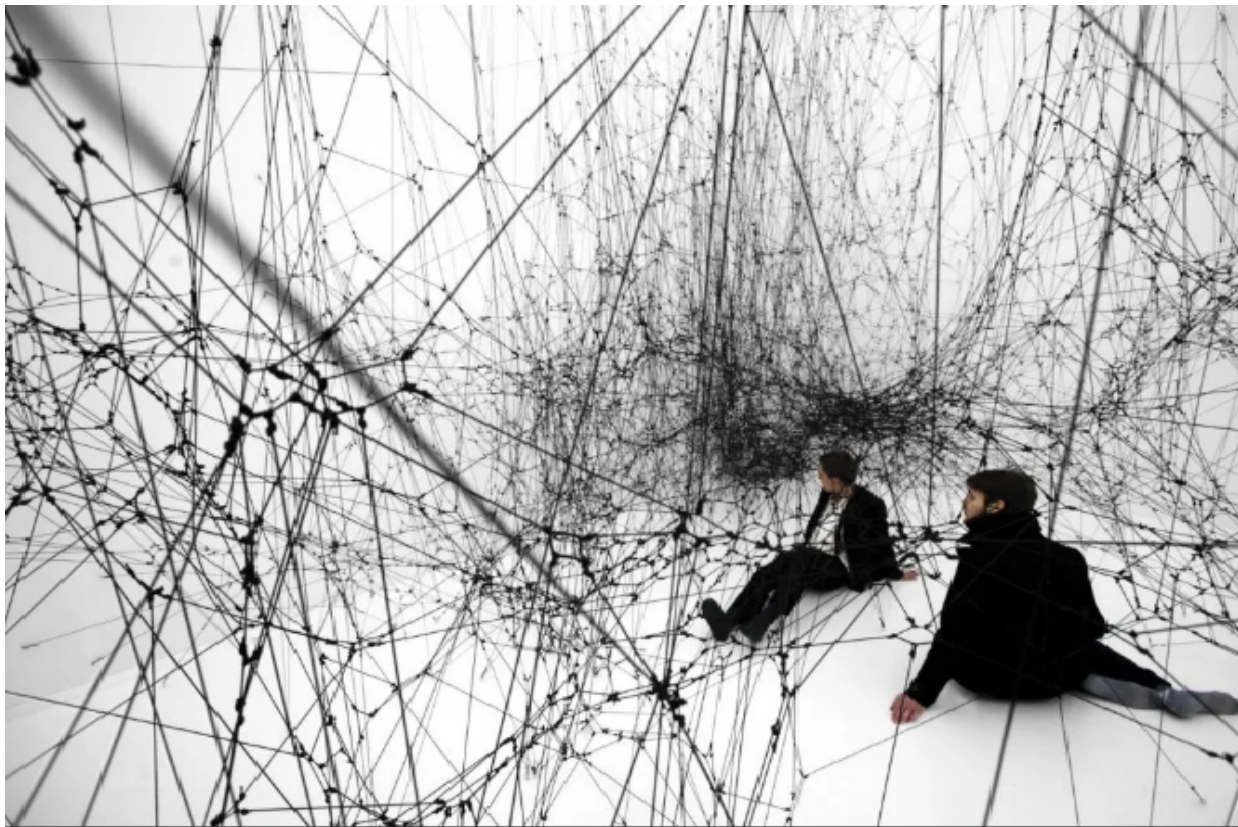
Por último, fuera del perímetro de la habitación, se realizó una ilustración negra abarcando la entrada a la habitación. En la misma se colocó una serie de fotografías que son parte de la transformación de la habitación en el proceso de producción de la obra. Con registros de mesas, sillas y muebles que fueron transformados y pintados de negro haciendo referencia a un antes y después de la instalación.

Esta ilustración mural que tiene una referencia a la obra de Tomás Saraceno y Monika Grzymala con un separador que diagrame el límite con el espacio instalativo. Sobre la imagen se presentó una serie de fotografías con diferentes momentos del proceso de producción

Referentes.

Para la concreción y materialización de la idea comencé, como en todo proceso, buscando por un lado, material teórico, y por otro, referentes que hayan efectuado obras parecidas con las que pudieran tener un acercamiento para despejar ciertas complejidades del proyecto artístico. Es así como, por medio de conversaciones con docentes, me recomendaron a Tomás Saraceno. Es un artista argentino en el que me pude inspirar sobre la sensación del tiempo en la temática que experimenta sobre las telarañas, de cómo va utilizando los tejidos manipulando los insectos para crear figuras orgánicas que tienen una intencionalidad artística. Por mi parte, en la habitación fui viviendo y dejando cáscaras de verduras o ensaladas para que se descompusieran, pero se acumularon solo moscas. Tomé la tanza como un elemento para construir tejidos, referenciándome en Saraceno como un horizonte de búsqueda.

Fuente: <https://elplanetaurbano.com/2022/02/tomas-saraceno-el-artista-argentino-que-revoluciona-nueva-york-con-sus-celebres-telaranas/>

Fuente: <https://www.palazzostrozzi.org/category/tomas-saraceno-aria/page/2/>

Por otro lado, para representar el vacío, la contaminación que produce el encierro y la ansiedad en la habitación negra, tome a Monika Grzymala. Conocida por sus potentes instalaciones realizadas únicamente con metros y metros de cinta adhesiva, con las que los espectadores pueden interactuar. Partiendo de un material tan sencillo -aunque este no es el único que ha utilizado-, genera la impresión de tres dimensiones y efectos visuales muy dinámicos.

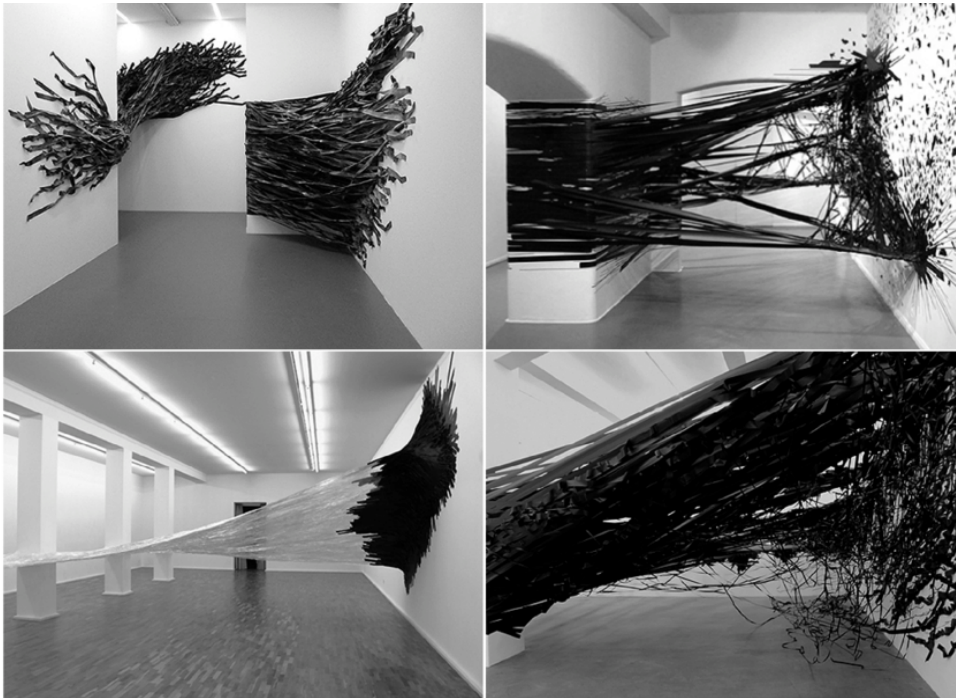
En esta artista encontré la poética del uso del espacio con elementos como la cinta. Me llamó la atención porque me dio la sensación de que sus formas crean un ser opaco que toma las habitaciones. Pienso que este aspecto se relaciona con mi intencionalidad, teniendo en cuenta que yo formo parte de la misma obra y estaría en contexto con estas formas.

Por mi parte, tomé tiras de friselina (tela negra) , cinta negra aislante, hilo de algodón que un día antes había sumergido en pintura negra dentro de un balde.

La idea fue realizar trazos de cintas, hilos y tela que tengan una dirección, que abarquen la habitación y recorrieran parte del perímetro de la instalación como redes flotantes que van invadiendo y recorriendo el espacio.

Fuente: <https://www.lissongallery.com/exhibitions/line/artwork/monika-grzymala>

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Spatial-Drawings-by-Monika-Grzymala-in-order-of-appearance-Raumzeichnung-Poyraz-Lodos_fig1_335473888

Por último el artista Eduardo Basualdo, con sus instalaciones, en negro fue un referente para en el cual las formas enormes negras en el cual el espectador las recorre y dan la sensación de espacios habitables, misteriosos y lugubres. El uso del negro en su totalidad en todo el cuarto sin registros de otro color tuvo la intención de ser el ingreso a un pensamiento perturbador, apocalíptico, denso y avasallante.

Fuente: <https://www.e-flux.com/announcements/401821/bienalsur-2021/>

Videominuto

En la exposición abierta al público hubo invitados y parte de los compañeros/as de la cátedra, se tomaron registros desde el interior de la habitación, usando un celular y una cámara réflex con trípode, para tomar los videos y vivencias de las personas que formaron parte de esa experiencia.

Con este registro, más el proceso de transformación de la habitación que se realizó anteriormente, se hizo un video sobre la obra, formando una película que derivó en la creación de un código QR. Este código se puede leer desde un celular para que el espectador

pueda ver desde su teléfono los registros de la instalación performática en la muestra final de la cátedra en el Centro Cultural Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. El registro es parte de la obra, y esa información complementaria que tiene el espectador es un elemento más, para seguir activando la producción de sentidos.

En resumen, la instalación tuvo la intención de interpelar a los espectadores recreando un estado anímico que atravesamos colectivamente en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia. Basado en una situación individual, este proyecto pretende, por identificación y traslación a las vivencias de los otros, generar un llamado a la reflexión. En primera medida, sobre los efectos del aislamiento que todos tuvimos que atravesar (estrés, ansiedad, etc.); pero también, en un nivel más amplio y general, sobre los cambios en la percepción del tiempo que este hecho provocó en las personas. La pandemia con el tiempo será un fenómeno histórico y esta obra es un registro artístico de la interpretación de esa vivencia.

Materiales y objetos compositivos.

Un cuarto de pensión junto a diferentes elementos pintados. La habitación tiene las dimensiones de 5 x 4 ms., aproximadamente. La misma se pintó de negro en su totalidad, edonde se dispusieron una serie de objetos que ocuparon el espacio como: cama con colchón y sábanas, mesa, *notebook*, celular, mueble, bastidores, pinceles, lámpara velador, *dispenser* de agua, pañuelo, barbijo, llaves, mate, ropa, perchas, televisor, comida descompuesta en un plato, diario, etc.

La instalación y los sentidos: La habitación

Las instalaciones, como obra y forma de expresión artística, surgen a mediados del Siglo XX con los denominados *nuevos realismos* como el resultado del cambio de la práctica artística a través del irrupimiento de lo real. Estos grupos de artistas que se fueron formando a fines de los 50 se alejan de la atracción formalista de la pintura, cambiando la noción de la misma como objeto.

En esta etapa, las acciones del acto creativo, fue entregándose a nuevas condiciones en su relación con los espectadores. El giro en la práctica tiene como vuelco central, a una nueva generación de artistas que comienzan a construir otros diálogos, y reconstrucción de

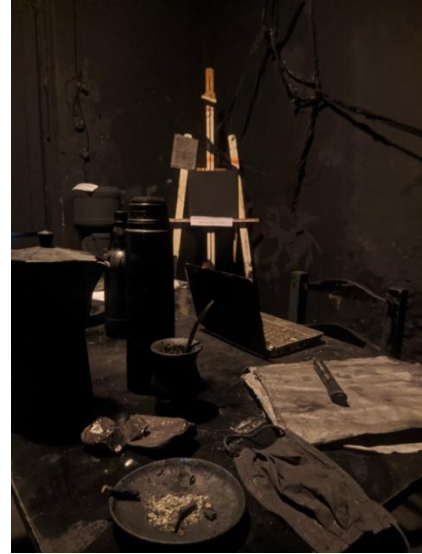
significados a diferencia de la autonomía de lo moderno, el uso del tiempo y el espacio, entre otras. Con lo que se denominó un *Nuevo Realismo* en los años 60.

Julia Robinson (2010), examina los cambios más importantes relativos a la percepción que se dieron a posteriori del Coloquio de Houston en 1957, la conferencia que fue mantenida con el fin de discutir y debatir el futuro del arte moderno. En el cual destacó la figura de Marcel Duchamp que en su ensayo habla del *coeficiente personal* que tiene la obra. Explica que la misma está sujeta, por un lado, a la intención del artista y, por el otro, a la reacción del espectador y subraya la «brecha» intangible que representa todo lo que recibe el espectador. De esta forma, se generan tensiones a diferencia de lo puramente visual y con la mimesis de lo representado. Entra en juego el espectador, que no solamente siente a partir de lo que es puramente visual en la construcción de su subjetividad comprensiva, sino que la experiencia también puede estar abordada desde otros sentidos que se involucran, como los movimientos propios frente al objeto plástico, percepciones que nacen desde la experiencia con el objeto y la intervención sobre el mismo objeto plástico.

En este sentido, la instalación *Inventario sobre el tiempo suspendido* es una obra que rompe con la visión del arte tradicional y se acerca a nuevas formas de percepción. El espectador la puede recorrer e interpretar siendo parte y penetrando la misma, si bien tienen una intencionalidad desde la constitución creativa del autor también puede ser anacrónica en el tiempo, que tiene dos facetas diferentes.

Una se debe a los espectadores que presencian la obra, y la otra es el registro seleccionado mediante formatos de comunicación tecnológicos como el código QR, desde el que se accede al registro de la experiencia.

Cabe destacar que esta instalación como obra conceptual en la que la idea o el concepto prima sobre la materialidad tradicional de las artes, también tiene como valor agregado una fusión con lo performático ya que los registros del proceso y el sitio es producido y habitado por mí.

Instalación performática: Poner el cuerpo.

Una vez terminada la etapa de elaboración del espacio con la configuración de los elementos que responden a la descripción del texto ("inventario sobre el tiempo suspendido"), yo, como performer, formé parte del propio proyecto en una primera instancia. En la misma se hicieron registros fotográficos en los que estoy con indumentaria blanca en el contexto de la habitación negra.

Esta elección de la ropa es parte constitutiva de la obra, que simboliza un contraste con el espacio. En la vestimenta, que son los pantalones y remera manga larga blancos, estuvieron pintados con negro en sus extremos con el fin de reflejar una contaminación del espacio por sobre el humano que habita el mismo, partiendo desde los pies y las manos.

El personaje, a medida que entran los espectadores, se mueve en diferentes lugares de la habitación. El cuerpo juega un papel importante debido a que demuestra expresiones que tienen que ver con la ansiedad y el aislamiento; con diferentes gestos corporales como recostado sobre la cama, sentado con las manos en la cabeza o sentado frente a la computadora. Todos movimientos sin interactuar con el espectador, a medida que éstos recorrían el perímetro el personaje respiraba agitadamente. De esta manera, profundizar la sensación de ahogo que se acompañó con una compaginación de audios seleccionados de noticias y enunciados de los medios en pandemia y clases universitarias en formato zoom.

Los audios, sobre las clases harán referencia al momento histórico en el cual los docentes y alumnos hablan sobre procedimientos tecnológicos por el cual las clases se tomaban en ese tiempo. Como, por ejemplo, la navegabilidad y los formatos tecnológicos donde los alumnos y docentes se ponían de acuerdo para obtener materiales académicos mediante enlaces en diferentes plantillas.

De esta manera, busco representar cómo el entorno negro y el vacío invaden toda la habitación en la que se vive una situación de encierro.

Una segunda etapa, es la presentación de la obra en vivo para un grupo reducido de espectadores. Es necesario describir que a la habitación se le colocó una iluminación tenue en diferentes direcciones marcando las oraciones que referencian al texto de *Inventario sobre el tiempo suspendido* a cada objeto en el perímetro del lugar. La iluminación tenía el fin de no perder la sensación de encierro del espacio y a la misma vez marcando sutilmente los espacios con objetos suspendidos.

Grabaciones: Sonidos del contexto.

Las grabaciones fueron parte de un trabajo de búsqueda e investigación haciendo un resumen por diferentes páginas, textos e informes televisivos que resumen el contexto de la pandemia. La intención del sonido, es parte del resultado de diferentes búsquedas cronológicas que marcan diegeticamente el mundo exterior que marcan un momento histórico en el que se sitúa la obra.

La intención de que las grabaciones se sumen a la experiencia tiene el fin producir un contexto. Entre las grabaciones encontré diferentes puntos claves, los comunicados

presidenciales en cadena nacional, Las reacciones de la gente a la cuarentena, las manifestaciones en la calle, audios de la Ministra de Salud, las reglas de prevención universales que dieron un contexto apocalíptico por la falta de vacuna y desarrollo del virus a nivel mundial.

Estos diferentes audios fueron editados y transmitidos en un parlante dentro de la habitación, formando el contexto en el que se encontrará el autor, que es parte de la obra, formando una instalación performática. En este sentido, la obra pasó por diferentes etapas, la realización, la puesta en escena, la inauguración, los registros y procedimientos, todos forman parte de un videoarte sobre la instalación performática con acceso desde un celular.

Registros del Proyecto: Formato Padlet.

Enlace: <https://padlet.com/jonatanc2015/j5bm1ohhmnsfgnhd>

Código QR: Contenidos y procesos de la obra.

Bibliografía citada.

- Lippard, L. Seis años: la desmaterialización del objeto artístico, de 1966 a 1972. Akal, Madrid, 2004 [1973].
- Robinson, J. (2010) Antes de que las actitudes se hicieran forma: los nuevos realismos, 1957-1962. En *Nuevos realismos, 1957-1962. Estrategias del objeto, entre "readymade" y espectáculo* (pp.23-39) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

ANEXOS

ENLACES COVID MEDIOS PARA POSIBLES AUDIOS INSTALACION.

- MARCHA ANTI CUARENTENA
<https://www.youtube.com/watch?v=a97wEHAB9oA>
 - Alta Data | Coronavirus en Argentina: El Gobierno autorizó la vacuna contra el covid creada en India https://www.youtube.com/watch?v=HN7W_V18iGw
 - récord histórico de contagios de covid-19 en argentina: 81.210 casos en 24 horas
<https://www.youtube.com/watch?v=7jNfn65AzUs>
 - Protestas contra el gobierno en medio de cuarentena por covid-19 en Argentina
<https://www.youtube.com/watch?v=HizncRNgly4>
 - Coronavirus: Cadena Nacional del Presidente Alberto Fernandez para anunciar medidas preventivas
<https://www.youtube.com/watch?v=t4tIR4GmS9o>
- Realizaron una quema de barbijos en el Obelisco
<https://www.youtube.com/watch?v=OG6tG6CVXAQ>
- SDTV 09.05.2020 - La Pandemia deja cada vez más en claro quién es quién
<https://www.youtube.com/watch?v=QC9oRRzQEi8>
 - Marcha Anti cuarentena (parte 3) C5N
<https://www.youtube.com/watch?v=Kplzzaea-yo&t=2s>

Artistas Referentes en Pandemia

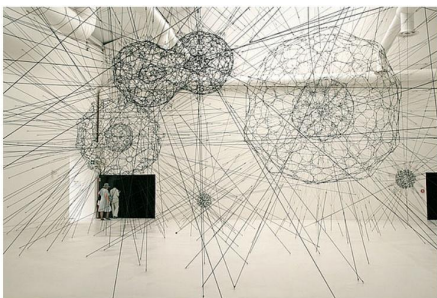
1)

Fuente: <https://www.lavoz.com.ar/numero-cero/la-artista-nuna-mangiante-evoca-el-encierro-de-pandemia-la-felicidad-puede-ser-simple/>

La artista **Nuna Mangiante** montó una instalación hogareña mixta sobre la pandemia recurriendo al grafito, la música y los diálogos de pareja. (Foto: gentileza Nuna Mangiante)

2)

Tomás Saraceno en venecia (2009)

Para su obra *"Galaxies forming along filaments, like droplets along the strands of a spider's"* web ha creado constelaciones suspendidas, fabricadas con cuerdas elásticas, que mediante complejos cálculo de tensiones, ha conseguido mantener en perfecto equilibrio.

<https://universes.art/es/bienal-venecia/2009/tour/making-worlds/tomas-saraceno>

3)

Shedding (Muda). Eduardo Basualdo

Enlaces:

<https://www.roomdiseno.com/eduardo-basualdo-artista-argentino/eduardo-basualdo-portfolio-2020/>

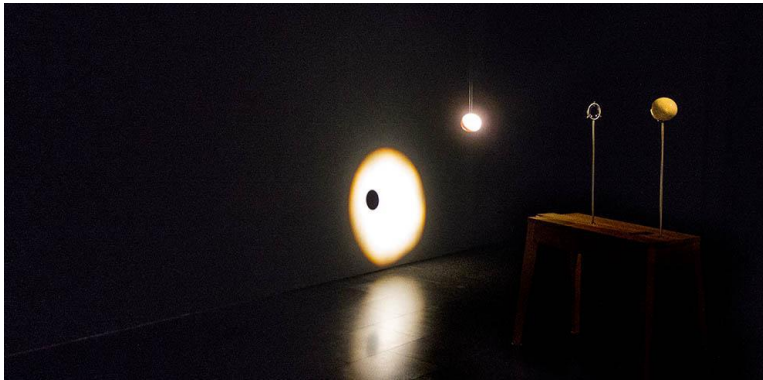
<https://www.youtube.com/watch?v=rpR0lyxATGg>

Madre del río. Eduardo Basualdo

Enlace: https://www.roomdiseno.com/eduardo-basualdo-artista-argentino/madre_del_rio-eduardo_basualdo-roomdiseno/

4)

En una habitación negra, todos somos negros

Cuando estamos dentro de una habitación negra, somos también negros.
No existimos excepto para nosotros mismos.
En este lugar sólo existe esa luz y algunas pequeñas formas que la iluminan.
Nosotros no estamos, no se nos nota.
Sólo podemos contemplar, sabiendo que nadie nos va a contemplar a nosotros.

Enlace: <https://www.luzyartes.com/2015/12/en-una-habitacion-negra-todos-somos.html?m=0>

5)

Eduardo Basualdo, Argentina. "Shedding" Scrap Metal, Toronto, Canadá – 2020.

Texto por Josi Smit:

Durante un breve período en 2018, uno de los muelles de pesca de Buenos Aires daba paso a una puerta giratoria con paneles de vidrio: un portal hacia el horizonte, a ochocientos metros de la orilla.

La puerta giratoria fue parte de la instalación «Perspectiva de la ausencia», trabajo del artista argentino Eduardo Basualdo para Art Basel Cities.

Me imagino lo precarias que deben haberse sentido lxs visitantes con la invitación giratoria de las puertas para ser arrastrados hacia las olas y más allá, hacia el horizonte y fuera del borde del mundo. Por supuesto, el miedo es tan real como la ficción construida por Basualdo. Aún así, pararse en la costa de un continente inspira una sensación sublime sobre la pequeñez de uno. Dentro de tales espacios ficticios, Basualdo ha dicho: «La fragilidad ... es un estado muy atractivo para pensar y sentir».

Enlace: <http://relievecontemporaneo.com/shedding-de-eduardo-basualdo/>

Monika Grzymala,

Conocida por sus potentes instalaciones realizadas únicamente con metros y metros de cinta adhesiva con las que los espectadores pueden interactuar. Partiendo de un material tan sencillo -aunque este no es el único que ha utilizado-, genera la impresión de tres dimensiones y efectos visuales muy dinámicos.

Aunque la cinta adhesiva es el material que suele asociarse a su trabajo, también ha empleado, en poéticas instalaciones en las que a veces no deja a un lado el color, papel, madera, cinta, alambre, e incluso plantas, trenzados en una maraña de líneas que conforman redes flotantes en el espacio.

Enlace: <https://masdearte.com/monika-grzymala-sobre-pensamientos-y-cinta-adhesiva/>

7)