

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Trabajo de Graduación
Licenciatura en Artes Plásticas
Orientación en Grabado y Arte Impreso

Título:
Lo oculto y desoculto.

Tema:
El cuerpo que devela y oculta en la construcción de una narrativa
autobiográfica.

Bertrand, Macarena Ayelen.
DNI 41.315.058.
Leg. 78328/3.
E-mail: macarenabertrand@gmail.com
Profesora Titular: Lic. Guillermina Valent.

Resumen

Este proyecto se propone indagar en la construcción de un relato autobiográfico, a través del autorretrato. Para lo cual, se utilizan representaciones del cuerpo entendiéndolo como materialidad y como espacio que oculta y al mismo tiempo revela. Para ello se realizaron una serie de imágenes que, de manera fragmentaria, elaboran la representación de un cuerpo -el de la artista-, donde se pierden sus contornos a través de estrategias en las que sus límites y la escala desdibujan la totalidad.

Palabras clave

Autobiografía, retrato, cuerpo, fotografía

Fundamentación

El siguiente Trabajo de Graduación pretende reflexionar sobre el género autobiográfico y su construcción, valiéndose del retrato y del cuerpo como objeto de la representación para trabajar sobre y con él.

El cuerpo como espacio.

Para comenzar y poder entender la concepción del cuerpo del que parto, me parece importante destacar que, en el campo del arte hacia mitad del siglo XX, el cuerpo deja de ser mero tema a representar, y pasa a significar materia prima y herramienta de producción. Según Óscar Cornago, el cuerpo ya no va a ser solamente objeto de creación, materia artística u objeto sacrificial, sino que va a ser también un espacio en donde lo biológico, lo social, lo natural y político se van a manifestar (Fernández, 2019, p. 4). Entonces, utilizar el cuerpo constituye un eje de relación con el mundo, con el lugar y con el tiempo. Por lo tanto, la performatividad del cuerpo representa el paso a una temporalidad, a la presencia, y sobre todo a la incorporación de un mundo donde emerge lo vivido, lo real, lo experimentado y lo testimonial.

El propósito de exponer el cuerpo responde al deseo y la necesidad de entenderlo como contención y a la vez manifestación de lo vivido, desocultando así las múltiples dimensiones que este y sus formas tienen en pos de representar la experiencia del sujeto exhibido.

En este espacio de autorreflexión y de construcción de la autobiografía y del cuerpo mismo, donde emerge la posibilidad de mostrar la intimidad -que no se muestra habitualmente- y hacerlo público, se va a trabajar en la construcción de la identidad corporal, siguiendo las lógicas de un cuerpo fantasmagórico con sus límites difusos. Aparece fragmentado o incompleto, intensificando así lo que oculta y desoculta, ya que al mismo tiempo que esconde debe mostrar y revelarse como único medio físico material.

Como referentes artísticos resultan significativos para este proyecto diversos trabajos de la fotógrafa estadounidense Francesca Woodman, en la realización de autorretratos y retratos de carácter intimista. La artista utiliza su propio cuerpo como herramienta para representar la soledad, la fragilidad, el movimiento, presentando un cuerpo fantasmagórico y evanescente. Tanto desnudo como vestido y en diferentes espacios, la representación del cuerpo en escena es parte de su investigación personal.

Su serie “Espacio²” [Figura 1] está compuesta por siete fotografías que la artista realizó entre 1975 y 1978, donde experimentó con el tiempo de exposición, manipulando la luz para poder capturar el movimiento de su cuerpo, además de explorar el espacio de habitaciones y de vitrinas de vidrio, para así exponer un cuerpo que se encuentra en ciertas partes desdibujado o bien no se aprecia en su totalidad jugando con la dualidad de mostrar y ocultar. De esta serie en particular, se destaca el tratamiento de las imágenes cuando se desvanecen los límites del cuerpo, mostrando la inquietud del mismo, y dándole lugar al movimiento y transformación.

Por otra parte, nos interesa referir también el trabajo de Diana Szeinblum, bailarina, actriz y coreógrafa argentina que transita los terrenos de la performance y las artes escénicas. En su producción “Alaska” [Figura 2], se construye un espacio y un refugio, en donde se van a alojar y habitar todas las cosas que los cuerpos no dicen, haciendo presente las historias de vida y las marcas de los cuerpos de los intérpretes. El espacio escénico se articula en la tensión entre un escenario recortado por una tarima y un afuera donde están los músicos y algunas sillas alrededor, esto retorna a los cuerpos como fuerzas que se interceptan, se acumulan, se disgregan, chocan y se encuentran, en un orden provisorio que vuelve

inexpresable la distinción interior-exterior. En particular, de esta performance es interesante destacar los conceptos que trabaja la artista, donde presenta cuerpos que van a intentar develar a través del movimiento lo que estos mismos callan para hacerlos hablar.

Una narrativa autobiográfica.

Para entender la autobiografía volvemos a retomar las palabras de Ana Clara Fernández (2019, p. 14) cuando dice que se trata de un relato retrospectivo que una persona va a realizar desde su propia existencia, poniendo énfasis en la vida individual y en la historia de su personalidad. Quien redacta o produce su propia biografía va a ocupar un lugar en el hacer como productor de significado que a su vez organiza un accionar. Para este proyecto, no se busca construir un relato autobiográfico en sentido tradicional, en el que se presente un pasado y un presente de modo lineal y coherente, sino que se trata de rescatar y construir acontecimientos, momentos o pensamientos que van a conformar las partes del relato.

Para ello, como antecedentes directos de este proyecto se encuentra el trabajo “Marchitarse y florecer” [Figura 3], realizado en el marco de la materia Taller Básico III de Grabado y Arte Impreso (FDA, UNLP), que consistió en una página web donde se muestran una serie de piezas gráficas como afiches, fanzines, fotografías y demás tematizando al cuerpo como representación del sujeto -la artista - a través de la metáfora del proceso de existencia de una flor: marchitarse y florecer.

Por otro lado, también se encuentra el trabajo final realizado para la materia del Taller Complementario de Fotografía e Imagen Digital llamado “Caos” [Figura 4 y 5]. Se trata de una página web que funciona como espacio de montaje para abordar el concepto de caos, entendido como desorden y apertura, siguiendo la lógica del desborde visual. La misma simula la pantalla de una computadora donde el espectador puede 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 que aspira a representarme.

En ambos casos subyace una idea de autobiografía como insumo incipiente, tratados desde distintos procedimientos y con diversos elementos visuales para poder contar como se transitaban diversos problemas personales en el periodo de dos años de cuarentena, consecuencia de la pandemia producto del COVID-19.

Desarrollos conceptuales de la realización

Para este trabajo se realizó una serie de imágenes que, de manera fragmentaria, elaboran la representación de un cuerpo -el de la artista-, donde se pierden sus contornos a través de estrategias en las que sus límites y la escala desdibujan la totalidad.

La fotografía en relación con el retrato.

En la ejecución de este montaje comenzamos trabajando con fotografías en pos de realizar una serie de imágenes donde se utilizaron herramientas que la cámara proporciona, así como también se incorporaron diversos materiales que ayudan a crear límites borrosos del cuerpo y a reforzar su distorsión. Para esto, se decidió utilizar luces de color azul, violeta y rosa que ayudan a crear una nueva atmósfera, además de objetos como vidrios, papeles translúcidos, líquidos y geles. A su vez, se agregan opciones de la cámara como larga exposición, doble flash y velocidades de obturación bajas. Algunas de ellas posteriormente fueron editadas digitalmente para poder hacer recortes con zoom e intensificar los colores.

Para la fotografía, representar un sujeto es presentar un cuerpo y un rostro. El retrato comparte en cierto punto con lo biográfico la aspiración por representar la subjetividad y la posibilidad de hablar de sí mismo. Frente a esto, retomamos las palabras de Paola Cortés-Rocca (2011) cuando dice que “De algún modo, con la fotografía, el rostro se convierte en metonimia de lo único que puede ser conocido: el cuerpo, lo que aparece o lo que se da a ver” (p. 43). Es decir, se va a dar entonces una dualidad entre lo que se da a ver y la cosa en sí. Algo así como postular desde lo visible aquello que permanece oculto. Utilizar elementos externos y opciones digitales ayudaron a intensificar la borrosidad del cuerpo y el rostro, por lo tanto se tensiona también lo que se hace público y se muestra respecto a lo privado que se oculta.

La materialidad y la escala

En primera instancia, para la impresión de las fotografías se buscó que el material ayude a continuar con la idea de un cuerpo que no se distingue, que no aparece completo y que está difuso. El soporte elegido fue una tela blanca translúcida que permite que la luz pueda pasar a través de ella, y que la impresión no sea completamente nítida. La técnica mediante la cual se llevó a cabo la transposición de la imagen fue la sublimación, y permitió trabajar con soportes de gran escala -1 x 1, 5 mts-. A medida que se fueron imprimiendo las telas traslucidas, decidí que era necesario agregar telas más sólidas, donde la imagen no se difuminara como lo hacía en las otras, ya que si bien se buscaba seguir con la idea de límites indistinguibles del cuerpo, había ciertas fotografías que se perdían demasiado y dejaban de proponer las lógicas del autorretrato.

Las telas fueron suspendidas del techo de la infraestructura, frente a una ventana por donde entraba luz natural, de manera dispersa donde algunas partes se superponen, pero también generan distancia entre sí horizontal y verticalmente. Se dejó espacio entre la pared y el conjunto de telas para que el espectador pueda movilizarse a su alrededor, propiciando una experiencia en la que el cuerpo se pierde.

Consideraciones finales

En este proyecto se trabajó con diversos conceptos que ayudaron a expandir el tema propuesto inicialmente: el cuerpo que devela y oculta en la construcción de una narrativa autobiográfica. Se indaga en la autobiografía como relato retrospectivo para construir acontecimientos, momentos o pensamientos que van a conformar las partes de un mismo asunto; asimismo, se mencionó la performatividad de lo biográfico y del cuerpo en un intento por entender la presencia y lo oculto como parte de la experiencia del sujeto exhibido. Por otra parte, el retrato y la fotografía se entrelazaron a disposición de la construcción de ese relato y narrativa autobiográfica como herramientas para hacer público y privado al sujeto.

Habiendo abordado las categorías de retrato y biografía como dos maneras de representar a un sujeto, y considerando que se trabajó en desdibujar las formas de la apariencia en virtud de hablar de lo que se oculta, surgieron algunas nuevas

preguntas como: ¿qué otro lenguaje podría continuar complejizando estas estrategias que tensionan la apariencia con lo invisible/intangible? ¿Cuanto del relato reconocemos en el retrato y cuanto del instante se presenta en la biografía? Creemos que las mismas abren hacia un futuro para seguir indagando.

Referencias bibliográficas

- ALCÁZAR, J. (2021). "La performance autobiográfica. La intimidad como práctica escénica". Recuperado de: <https://mundoperformance.net/2021/04/22/la-performance-autobiografica-la-intimidad-como-practica-escenica/>
- CORTÉS-ROCCA, P. (2011). "Cuerpos: desde el sujeto de la distinción al hombre de la multitud" en *El tiempo de la máquina. Retratos, paisajes y otras imágenes de la Nación*. Ediciones Colihue.
- FERNÁNDEZ, A. (2019). "Autobiografía. Los sentidos políticos del cuerpo". Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/92172/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- RODRÍGUEZ, F. (2000). "El género autobiográfico y la construcción del sujeto autorreferencial". *Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica*.

Anexo de imágenes

Figura 1. Woodman, Francesca. Imágenes de la serie de fotografías “Espacio” (1975-1978).

Figura 2. Szeinblum, Diana. Fotografías de la performance “Alaska” (2007). Recuperadas en <https://www.dianaszeinblum.com/>

Figura 3. Imágenes extraídas de la página web “Marchitarse y florecer” (2020). Recuperadas de <https://macarenabertrand.wixsite.com/mbart>

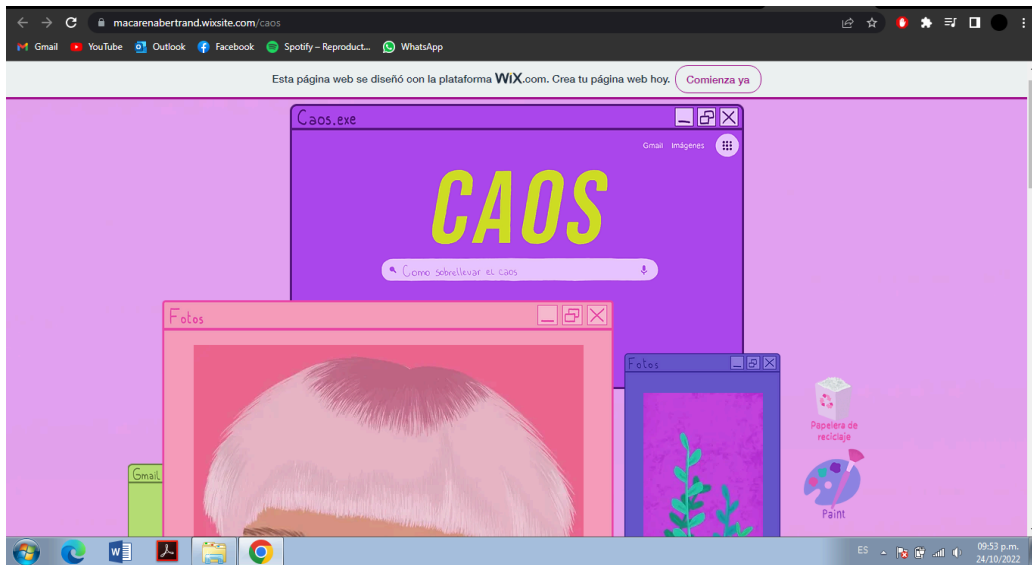

Figura 4. Capturas de pantalla de la página web “Caos” (2021). Recuperadas de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

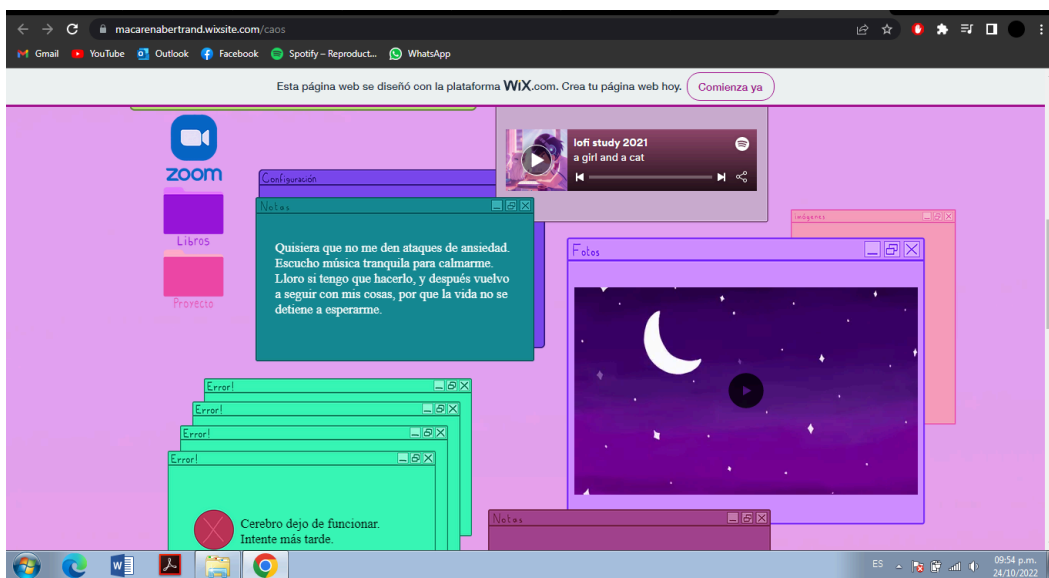

Figura 5. Capturas de pantalla de la página web “Caos” (2021). Recuperadas de <https://macarenabertrand.wixsite.com/caos>

Código QR de la página del Trabajo de Graduación “Lo oculto y desoculto” (20212).

<https://macarenabertrand.wixsite.com/macarenabertrand/lo-oculto-y-desoculto>

Anexo imágenes del montaje

Exhibición colectiva “Perímetro blando”. Centro Cultural Islas Malvinas. Diciembre de 2022.

Registro

del

montaje.

