

Texturografía Corporal

Estudio de la textura desde los
aspectos comunes entre el lenguaje
plástico, sonoro y corporal

Escudero Clara
Leg: 78858/7
DNI: 40288794

Trabajo Final de Graduación
Licenciatura en Artes Plásticas Orientación
Pintura.

Título	
"Texturografía Corporal"	
Tema	
Estudio de la textura desde los aspectos comunes entre el lenguaje plástico, sonoro y corporal	

Clara Escudero
Leg. 78858/7
DNI: 40288794

Profesores:
Pablo Morgante, Ariel Stivala, Claudio Bolot

Diario de una Corporografía transparente

.Desarrollo del Proceso artístico de la obra

"Texturografía corporal"¹

Día 1: Duda

Me encuentro en el comienzo del camino de mi trabajo de graduación, son muchas las emociones y expectativas que tengo de esta materia. Esas expectativas se transformaron en muchas preguntas, preguntas que no pensé que a esta altura de la carrera me iba a plantear. Preguntas, no solamente sobre mi producción, sino sobre cómo yo me encuentro con ella.

Desde que arranqué la carrera, fue muy recurrente la idea de producir desde el autorretrato, de reflexionar y pensar mis producciones como un medio para encontrarme y conocerme. Producir desde el autorretrato y desde la pintura, acuarela, dibujo y alguna que otra técnica mixta. Siempre desde el plano y desde la representación, desde utilizarme como modelo y observarme.

[Pausa para elongar]

Durante esta introspección y estudio desde lo plástico, me encontré con una artista que me acompañó y me abrazó con sus producciones. Frida Kahlo, con sus autorretratos y su capacidad de poder atravesar su obra con su emocionalidad, fue mi refugio seguro. Sin ningún tipo de censura o tapujo, ella lograba representar su forma de vivir en este

¹ Título generado con la ayuda de la Inteligencia Artificial (Chat GPT)



mundo, sus creencias, sus valores, sus sentimientos. Esto era lo que durante esta primera etapa de mi producción buscaba. Con el pasar del tiempo, y viendo que ya encontraba un límite en la representación bidimensional, la cursada de cerámica complementaria llegó a mi camino artístico durante la pandemia. En el transcurso del trabajo final, pude seguir con esta idea de coherencia temática entre lo que venía produciendo, pero en una materialidad nueva: mi propio cuerpo y el barro. Pasar de la bidimensión a encarnar todos estos sentimientos hizo en mi cabeza un click muy grande en cuanto a la forma de producir. Ese cambio de chip fue tan grande que logré encontrar una frase que sintetizaba todo esto que venía atravesando desde lo temático y

personal. Profundicé el concepto de Amor propio hacia uno donde expresamente me digo a mi misma «Te amo». No desde una mirada egocéntrica, sino una desde la valoración de todo lo que me hace como persona y las ganas de crecer siendo honesta y coherente con lo que soy.



Fotograma del video arte "Te Amo" (2020)
<https://youtu.be/Q16JULz7Sbc>

[Pausa para bailar]

Esa idea de involucrar mi cuerpo inconscientemente estuvo muy presente desde que era muy chiquita, bailando. Hubo un bache entre mis 10 y 17 años que no profundicé o exploré ese lado artístico. Pero con el pasar del tiempo, después de esos 7 años, pude reencontrarme con la danza más honestamente, dándome cuenta que es una actividad que disfruto mucho.

Día 2: Honestidad

¿Disfruto y me siento interpelada por mis producciones visuales? En ese momento la respuesta fue un sí, sin dudarlo, incluso pensar que en la exploración de diversas técnicas encontraba lo enriquecedor y el disfrute. Además, había un factor que me condicionaba mucho: pensar que mi futuro estaba ahí y no en la danza. Entonces ponía mi mayor esfuerzo en el camino que me proyecté. No sentía que tenía las capacidades para abordar el lenguaje de la danza o de la expresión corporal y me enfoque en lo que sí, dejando en un segundo plano y apaciguando esa chispita que sentía por el baile. Ese impulso quedó en pausa hasta el año pasado, que arranque en un estudio de danza llamado **Palace of Dance** (a partir de ahora llamado Palace), rodeada de mucho amor rosa, bailarines y profesores que me acompañaban muchísimo en nuestro proceso de crecer en el baile.

Con el tiempo surge de nuevo esta pregunta, pero la respuesta cambió.

Fue transformándose de un sí rotundo a un «no lo sé». El año pasado arrancaron las dudas de mi producción, viendo que en vez de pintar o dibujar prefería y aprendía muchísimo en una clase de baile.

Negué y guardé por mucho tiempo ese sentimiento, hasta que el Trabajo Final de Graduación me dio la oportunidad de hacerme cargo y jugármela por un camino nuevo. Un camino que no es tan ajeno a lo que venía produciendo desde lo temático, pero sí lleno de incertidumbres desde la idea de aprender y producir en un nuevo lenguaje artístico. Siento que esa pasión es tan grande que después de haber transitado 7 años de carrera, me encuentro con muchas ganas de seguir aprendiendo para volver a conmoverme con mis producciones.

[Pausa para tomar la primer clase de La Cápsula]

Entiendo y analizo que es parte del camino del artista. Cambiar de técnicas, temáticas y seguir aprendiendo, y aprendiéndose, desde la producción. En mi caso el lenguaje corporal o performativo me iba a permitir continuar un camino de descubrimiento y crecimiento, tanto a nivel personal como artístico

11/11 (15:30)
Barbie Siom
FMD (15 Y 47)

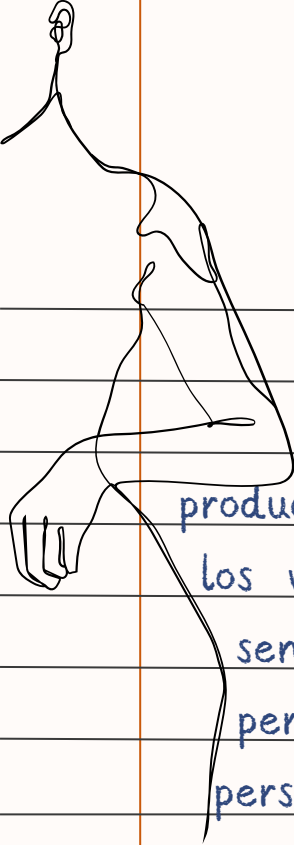


Día 3: Adaptabilidad

Llegó el día de dar definiciones sobre mi proyecto. Tenía muy en claro que iba a producir desde la materialidad de mi cuerpo, pero lo que realmente todavía no tenía definido es qué iba a trabajar, el tema.

Para eso empiezo a vincular mi camino de la docencia con el de artista. Transitando mi carrera docente en nivel secundario, surge las ganas de proyectarme en el nivel universitario. Para acercarme de a poco a ese objetivo decidí, este año, ser adscripta en la cátedra de Dibujo IV turno noche, donde debo realizar un proyecto a partir de la profundización de un contenido que aborde la cátedra. La textura, trama, estructura de valor fueron los contenidos que seleccioné para plantear unos primeros acercamientos al proyecto. Sentía que lo interesante de participar de una adscripción es acercar el contenido pero de una forma distinta a los estudiantes y, en este caso, decidí relacionarlo con un cambio en la materialidad, reivindicar el espacio y el uso del cuerpo en el dibujo. ¿La textura se puede encontrar en el cuerpo más allá de las diversas calidades de superficie de la piel?

A partir de saber qué es lo que voy a producir, surge una pregunta más precisa sobre cómo voy a utilizar el cuerpo, abriendo nuevas posibilidades y conceptos como: producir una improvisación, un videoclip, una performance, una coreografía. ¿Cuál de todos estos lenguajes voy a elegir?, ¿cuál de todos estos lenguajes me permite desarrollar la textura como tema?



[Pausa para dar clases en el secundario]

Indagar en cada una de estas posibilidades hizo que focalizara mejor el objetivo y definición del tema, porque cada una de estas producciones tiene distintos fines artísticos. Al videoclip y a la coreo, los vinculo con algo más comercial, urbano, publicitario y poco sensible. Por otro lado, la performance y la improvisación me permiten mayor exploración para indagar en algo más metafórico y personal, con mayores libertades poéticas. Decido ir más específicamente por la performance, un lenguaje que nunca había explorado pero que siempre quise aprender. Un lenguaje realmente interdisciplinario porque involucra sonido, escenografía, iluminación, movimientos, actores, objetos, entre otros elementos. Es la forma que elegí para producir estas nuevas experiencias. Este nuevo lenguaje entiende y concibe al cuerpo de una forma distinta a la que habitualmente, desde la pintura lo entendemos, cumple un rol distinto.

Día 4: Curiosidad

Decidir que voy a trabajar con el cuerpo, me hizo querer encontrar otras definiciones sobre esta nueva materialidad. ¿Con qué nuevo concepto de cuerpo puedo sentirme contenida para abordar estas nuevas experiencias?. Cuando caractericé lo que entendía por performance mencioné su carácter metafórico y Raquel Guido (2006) lo utiliza para completar su concepto de cuerpo. Cuerpo-metáfora.



Entiende al cuerpo como el encuentro entre el lugar de representación e interpretación infinita, el encuentro con el cuerpo como un lugar de reflexión y en el lenguaje poético. Esas tres cualidades definen al cuerpo desde su aspecto metafórico y me lo apropio para mi producción artística, porque engloba lo que me gustaría conseguir o buscar al utilizar el **cuerpo como metáfora**. El cuerpo en el encuentro con mi propio cuerpo, no en relación con otro. Cuando comencé a indagar en referentes performáticos, aparece en el mismo libro donde leí a Raquel Guido la Danza Butoh². Esta danza asiática de origen japonés entiende al cuerpo como un soporte de comunicación de la imagen. Para eso buscan neutralizar todos los aspectos exteriores del cuerpo cubriéndolo con pintura blanca, enmascarando la individualidad del gesto y de la personalidad. Para poner el foco en la espontaneidad y gestualidad desde la forma de mover el cuerpo y desde el inconsciente, su mirada se orienta hacia el interior con su energía, capacidad de moverse y sentir. Me resulta interesante tomar de la Danza Butoh esta idea de neutralizar el cuerpo para centrarse visualmente en el movimiento. Ahora me pregunto ¿en el movimiento corporal hay textura?

[Pausa para producir proyecto «Cartografía de un Atlas alterno»]

² Danza que surge en Japón luego del trauma del pueblo por el lanzamiento de las bombas Hiroshima y Nagasaki. Esta utiliza el cuerpo como una forma de reflexión, a través de los gestos y comportamientos del pueblo japonés. La acción de esta danza se guía desde el corazón, el deseo y la Fe, haciendo una regresión a la creación donde el Alma humana se alimenta de la vida y la muerte. Esta Danza convoca " [...]lo instintivo, lo erótico, lo fusional, la pérdida de identidad individual con disolución del límite corporal y la unión a un todo mayor" (Guido, 1999)

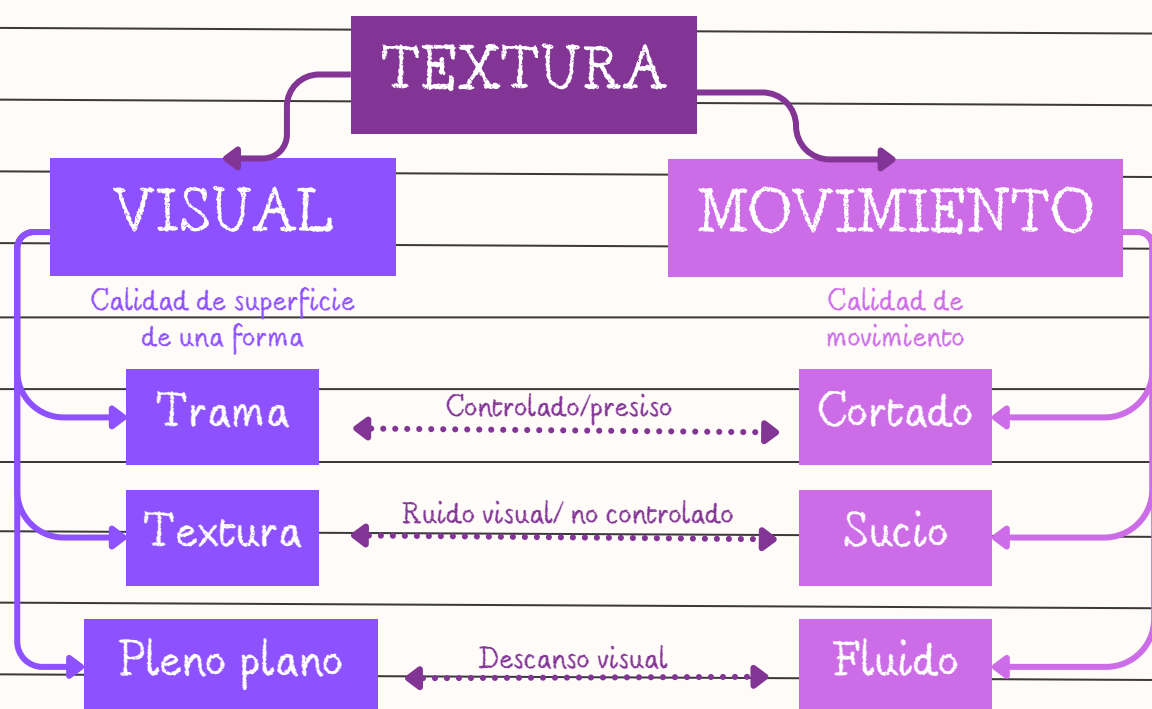
Día 5: (Inter) Disciplina

Hubo un día que volví a tomar una clase suelta de Maca Maturano, profe del Palace. Sus coreos son una locura hermosa, llena de desafíos y de incomodidades nuevas para el cuerpo, con muchas disociaciones de movimientos. En esa clase bailamos la canción «Chulo» (Bad Gyal, 2023) y en el medio de la explicación de la coreo, Maca, dijo una frase que me descolocó totalmente. No recuerdo precisamente las palabras, pero era algo en relación a que teníamos que generar diferentes texturas en el movimiento, diferentes dinámicas, movimientos más cortados o más fluidos. Encontré la respuesta a esto que me estaba planteando sobre lo interdisciplinario. Ahí entendí que, incluso esos cambios de dinámicas, vienen de la idea de hacerlos coincidir con los de la canción a través del movimiento. Si en la canción había golpes de la base, con el cuerpo íbamos a hacer movimientos cortados, ahora si hay una melodía suave, nuestros movimientos iban a ser más sutiles.

Entonces esto me ayudó a llegar a definir aún más el tema que quiero abordar en mi proyecto, dando lugar al estudio de la textura del cuerpo desde las distintas posibilidades que puedo crear entre el lenguaje sonoro, el lenguaje del movimiento y el lenguaje visual.



Para intentar organizar estos conceptos y llegar a un primer acercamiento comparativo se me ocurrió hacer una red conceptual que compare la textura del movimiento con la textura visual.

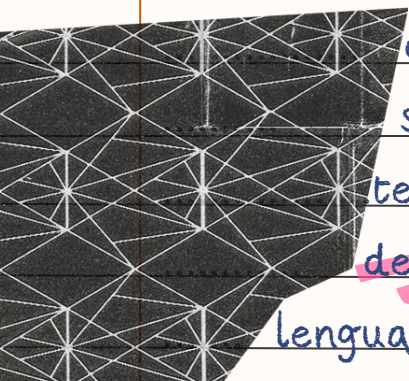


A partir de esto creo que es realmente necesario centrarme y focalizarme un poco más en la textura visual, porque siento que no quedó del todo definida como la voy a representar. Por eso empiezo a pensar y revisar conceptos que ya estudié durante todos estos años de carrera para poder encontrar la forma de representarlo concretamente y poder sacarle mayor provecho a este lenguaje.

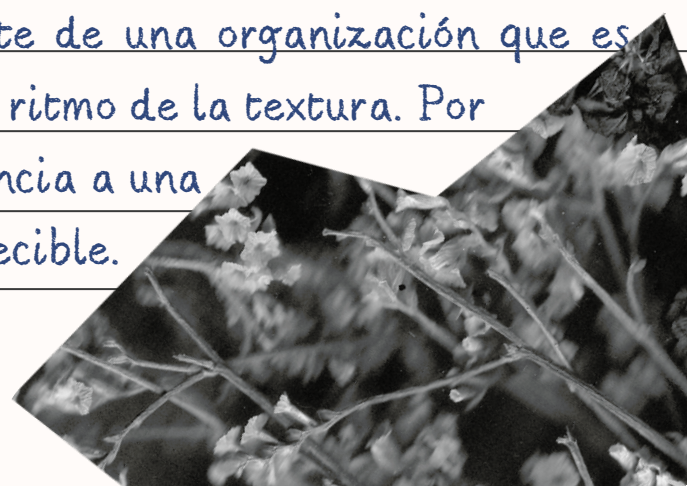
[Pausa para prepararme un mate y despejarme un poco]



En el libro *La enseñanza del Lenguaje Visual* de Mariel Ciafardo (2020) encuentro una variedad muy grande de subgrupos de la textura visual, pero elijo seleccionar las características generales de la textura y alguna clasificación. Según Ciafardo, las características de la textura visual son la densidad, el tamaño, la direccionalidad. La densidad se refiere a la distancia que existe entre los elementos texturales, el tamaño se refiere a la dimensión de ese elemento textura y la direccionalidad se refiere a la forma de orientar esos elementos texturantes en el campo. Otro concepto que selecciono es el de ritmo porque, además, se relaciona estrechamente con el lenguaje sonoro y el lenguaje del movimiento, pero en el caso de la textura visual se refiere al orden, sucesión y alternancia de los elementos texturales.



En cuanto a las clasificaciones elegí la trama, la textura visual, orgánica y geométrica. La textura visual la define como una calidad de superficie que se percibe solamente con el sentido de la vista. La trama se refiere a una repetición regular de un módulo, la diferencia con la textura geométrica es que parte de una organización que es previsible, de una estructura, marca el ritmo de la textura. Por último la textura orgánica hace referencia a una repetición que no sigue un orden predecible.



La forma que encuentro de poder vincular estos conceptos con la performance y el sonido es sintetizando en una producción audiovisual, en un registro performático, en un videoarte.

Estoy logrando crear una totalidad discursiva a partir de la producción autónoma del cuerpo.

Ya tengo la textura del movimiento creado con las distintas calidades de movimientos. Ya cuento con la textura visual, que se va a generar a partir del registro del cuerpo y sus movimientos. Ahora, ¿cómo resuelvo la textura sonora relacionándola, también, con el cuerpo? Con el pasar del tiempo se me van a ir ocurriendo ideas para poder llevarlas a cabo.

Día 6: Disciplina

Un mundo nuevo de posibilidades se me abrió al momento de decidir que iba a trabajar con la performance y con el cuerpo. Las herramientas que tenía para empezar a aprender sobre todo esto, eran bastante limitadas. Solamente estaban orientadas a la lectura y el estudio, pero no existía un momento y espacio donde pudiera ejecutar todo eso con el cuerpo.

«¡Basta de leer!» me dijeron los profes. «¡Tenes que ponerte a producir!» Ahí, mi mente entendió que mi nuevo espacio de producción era el movimiento. No era sentarme a pintar, era poner música, improvisar, conocer mi cuerpo y mis posibilidades.

Entender que mi producción pasaba por ese nuevo procedimiento fue mágico, fue super amistoso y agradable, porque inconscientemente era algo que ya hacía en mi casa, en la comodidad de mi cuarto.



Ponerme a escuchar Billie Eilish a las 11 de la noche era encontrarme habitando mis emociones en el baile. Su música me permite conectar con sensaciones muy profundas, enojo, tristeza, alegría, emociones muy diversas, pero que elijo habitarlas en mi cuerpo y en mis movimientos. Me pasa algo muy similar con otro artista que tiene una musicalidad muy distinta a la de Billie, Jorge Drexler. Además de permitirme sentirme interpelada por su música, es el artista que une a mi familia, es el artista rutero de nuestras vacaciones y nos encanta a los cuatro.

[Pausa para improvisar al ritmo de Ocean Eyes de Billie Eilish]

Entonces, por ahora la única experiencia cercana que tengo de la performance es hacer improvisaciones en mi cuarto y leer libros que hablen sobre eso. Por eso empiezan a aparecer preguntas como: ¿Qué es la perfo? ¿Cómo se produce? ¿Es lo mismo que bailar? ¿Qué es bailar? Un primer acercamiento a estas preguntas es entender que todo eso es movimiento, ahora sigo preguntándome ¿moverse, es

bailar? ¿moverse, es hacer una perfo? ¿Necesitan de un sentido?

Preguntas a las que todavía no encuentro respuestas muy concretas.

Llega agosto, el mes en el que comienzo a formarme desde esta disciplina nueva. El comienzo de dos formaciones que se complementan absolutamente. Por un lado en el Palace surge una formación para bailarines llamada La Base. El objetivo de la formación, justamente, es afianzar esa base que todos los bailarines tienen, a través del tránsito por distintos estilos de baile como Afro³, Dancehall⁴, Vogue⁵, Femme⁶, Performance⁷, Freestyle⁸. Además, en cada uno de estos estilos se aprenden diversas formas de moverse, expresarse y sentirse. Gracias a la compañía, el seguimiento de los profesores/bailarines y la información que nos transmitían, clase a clase pude aprender muchísimo. No solamente pasos de baile, sino de la historia y la cultura que rodea a cada estilo. Pero hubieron dos clases en particular que hicieron que mi proyecto cobrara más sentido,

3. Esta tiene su origen en la mezcla de diferentes estilos de baile tradicionales de diferentes culturas de África. Este estilo se nutre de los movimientos más ancestrales realizados en rituales, donde el énfasis se pone en el movimiento del cuerpo, que conecta a las personas con la Tierra, los espíritus y los antepasados. Algunos de los movimientos que se utilizan pueden ser de caderas y torsos, saltos, giros, y pisadas firmes, es un baile que se caracteriza por ser muy expresivo y lleno de energía, acompañando por un ritmo marcado por tambores o bombos.

4. Estilo de música y baile que tiene su origen en Jamaica a comienzos de los años '60. El objetivo más contemporáneo de esta danza es la celebración, donde la música es un motivo para juntarse y celebrar la independencia del país. La fiesta era el lugar de encuentro, habitando espacios como la calle, y en ella se buscaba enseñar pasos concretos de baile, donde se repetían y compartían entre otros bailarines en forma de "batalla" o "competencia".

5. Este estilo de baile surgió en Nueva York a comienzos de la década '60 en los salones de baile de la cultura del ballroom convirtiéndose en un espacio de liberación y expresión para la comunidad LGBTQ+, que en su momento era perseguida y discriminada. Se crean eventos que unen el baile, lip sync [sincronización de labios], modelaje y performance. El Voguing o Vogue se caracteriza por movimientos que imitan a las modelos de la revista Vogue integradas con posturas angulares, lineales y rígidos del brazo, la pierna y el cuerpo.

6. Es una danza orientada hacia potenciar el lado femenino y transmitir sensualidad.

7. Estilo de baile basado en la interpretación, puede ser de un personaje, emoción o historia mediada por la improvisación.

8. Estilo de baile vinculado culturalmente con el Hip-Hop, donde se busca aprender los conceptos o estructuras básicas como niveles, lados y motores del cuerpo sobre los cuales se ejecuta el movimiento.

las clases de Performance y las de Freestyle.

Caro Mo, profesora, bailarina y performer, me permitió con las clases de Performance escarbar en mi sentir para poder comunicarlo a través del baile. Me enseñó a encontrar mi sentido, a través de la personificación, a través de la improvisación, a través de la sensibilidad y muchas lágrimas. Este proceso está mediado y profundizado con el aprendizaje de la importancia de la mirada y la potencia que transmite. De entender, incluso, cómo nuestra postura al momento de bailar habla de nosotros.

Barbie Siom, profesora y bailarina, tuve la suerte de coincidir con ella, de haberla conocido y de compartir sus clases de Freestyle. Nos enseñó a ser conscientes del motor que estamos utilizando para movernos y la utilización de los distintos niveles y lados. Pero algo que me marcó mucho fue que, durante la primer clase, nos preguntó «¿Qué es bailar? ¿Qué es el movimiento?» Esas preguntas me dieron la posibilidad de desnaturalizar muchos conocimientos que di por sabidos, o por incorporados, pero que en realidad, cuando lo compartis con otras personas, cobra un sentido completamente distinto porque llegar a una construcción colectiva es super complejo pero, por sobre todo, es enriquecedor.

A la principal conclusión que llegamos es que bailar es una parte de algo más grande y más general que es el movimiento. Cuando uno baila, se mueve, se mueve a un ritmo que se puede escuchar (música,



o un sonido de algo repetitivo o con una cierta estructura) o que nos inventemos o hagamos sonar en nuestra cabeza pero, al fin y al cabo, lo seguimos.

Los bailarines tienen el conocimiento para accionar ciertos movimientos frente a ese ritmo. Pero una persona, que no cuenta con ese saber, escucha el ritmo y ejecuta movimientos. De igual manera está bailando, como el bailarín profesional. No es condición para bailar la cantidad de conocimiento sobre las posibilidades de moverse. No hay más o menos baile, hay baile y punto. Después, cada uno elige si quiere mejorar o explorar en ese abanico de posibilidades de pasos y movimientos o se queda en la comodidad de lo que sabe. Cuando uno estudia para profundizar en la diversidad de esos pasos, puede encontrarse con las condiciones para crear un orden y una conexión al punto de armar algo coreográfico. Pero lo importante es el ritmo y la conciencia del cuerpo moviéndose a ese tiempo.

[Pausa para dormir]

Ahora me pregunto, ¿Cuando nos movemos estamos bailando? En este punto surge otro debate, donde entendemos que moverse es una parte esencial del baile, pero cuando hablamos de eso estamos también apelando a aquellos sin una intencionalidad o sentido. Cuando empiezo a establecer las primeras comparaciones entre la

danza y el movimiento me doy cuenta que entiendo al baile, centrado en la intencionalidad de quien lo ejecuta, en este caso en una persona, que a partir de un pulso o un ritmo ejecuta una acción con su cuerpo.

Llegó para volver a descolocarme y volver a desnaturalizar conocimientos, el segundo momento de formación que arranque durante el mes de agosto. Empecé el seminario del colectivo performático Aula 20, llamado «Aquí y ahora: el cuerpo del artista en la producción artística». En este seminario pude encontrar otro espacio donde poner en el cuerpo todo lo que venía leyendo sobre la performance, pero principalmente se desglosó a la performance en esta cualidad interdisciplinaria. En algunas clases trabajamos conceptos propios de la corporalidad, otras incorporamos la música, el sonido y en otras lo escenográfico e iluminación. Abordamos conceptos como espacio y tiempo, que son transversales a estos tres lenguajes, donde cada uno lo utiliza y comunica dependiendo de la disciplina. En el caso de lo corporal o del movimiento, cuando se menciona al tiempo y el espacio se hace referencia a las diversas calidades de movimientos y dinámicas, poniendo en juego un tercer factor, que es la energía. La energía es esa capacidad de cambio que tiene el cuerpo que está contenido en él y se diferencia generalmente con la fuerza porque es a través de ella, que se genera el cambio. El movimiento, la fuerza y el peso son los elementos que se ponen en

juego a la hora de hablar de energía. Dentro del factor tiempo, el rol que cumple en las distintas dinámicas es el de organizar los movimientos, relacionando los elementos de velocidad, frecuencia y duración. Por último, en el factor espacio se ponen en juego los recorridos, diseños, tamaños y direcciones; porque son los que marcan con el cuerpo la intención con la cual se está en el espacio.

[Pausa para ir al VI ECART]

Llegó un punto en el seminario donde comenzamos a trabajar sobre el concepto de coreografía, o de baile. Me sentía en una zona segura (hasta donde me imaginaba) porque algo de información sobre todo este mundo, tenía. Pero no me tengo que olvidar que en este proyecto estoy aprendiendo a través del cuestionamiento de lo que ya sé y esta clase vino para eso. Nos invitaron a caminar por los alrededores de la facultad buscando coreografías, movimientos coordinados y ordenados en los objetos, no en las personas. Me costó mucho relacionar la coreografía a un objeto que no produce un pensamiento o un sentido concreto para hacerlo. Se me cayó todo el argumento que había desarrollado antes con las clases de Barbie. ¿Cuál es la diferencia entre estas posiciones? Personalmente, creo que lo que cambia es el punto de vista desde el cual se

15/11 (14:00)
VI ECART
Centro de Arte
(48 e/ 6 y 7)

Artes Escénicas
VI ECART
Encuentro Platense de Investigadorxs sobre
Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas
Organizan:
El Estudio Sobre Cuerpo (IdIHCS, FaHCE, UNLP-CONICET)
Grupo (producción en danza y medios audiovisuales)
los días 16.11.23 y Viernes 17.11.23

piensa al baile y lo coreográfico. Decido pararme en una posición donde existe una verdadera intencionalidad estética, pensar al baile o lo coreográfico como productor de sentido. Esto significa que al presentar este nuevo concepto de baile hizo que haya confirmado mi posición sobre cómo entiendo a lo coreográfico aplicado en este proyecto.

Día 7: Creatividad

Ya tengo una noción muy general y experiencia pasada por el cuerpo para producir desde el movimiento, pero todavía tengo una parte de la producción que no está cerrada. ¿Cómo resuelvo las texturas sonoras? ¿Cómo produzco texturas sonoras desde el cuerpo?. En ese momento se me ocurre comentar los avances del proyecto a mis compañeros de cursada y hacer una lluvia de ideas para resolverlo. Me dieron varias posibilidades de resolver este ítem. El que más me pareció coherente con el desarrollo del proyecto fue realizar sonidos producidos con el cuerpo. Lo que yo sumé a eso, fue enfatizar en la idea de la autonomía del cuerpo y que esos sonidos solamente se generarán en el vínculo con otra parte del cuerpo y no con agentes externos (por ejemplo, un sonido válido, sería rascarse la cabeza, pero el sonido de la boca masticando comida no podría ser una posibilidad). Algunos

sonidos que grabé con mi celular fueron: bostezo, tos, saliva en la boca, golpearme los cachetes, rascarme la cabeza, frotar las manos, golpear las manos con la pierna, besos, entre otros. Con esas grabaciones listas llegó el momento de compilarlas y armar una base sonora sobre la que yo pueda crear movimientos. El criterio para armar esa base fue entender que la textura sonora se crea por la calidad del sonido y por la superposición de varias bases. Entonces, con eso resuelto, llegó el momento de producir con el cuerpo.

[Pausa para ir a la clase de Fede Diaz en el Bunker]

Para producir con el cuerpo tengo que tener en cuenta esas texturas sonoras y decidir si quiero que sea coherente con lo que escucho o no. Con el pasar del tiempo, luego de hacer varias pruebas, decido que puedo acompañar lo que percibo o por el contrario generar una respuesta totalmente opuesta a ello, si siento un silencio moverme mucho o, por el contrario, si hay mucha textura sonora decidir quedarme quieta.

Llegó el momento de improvisar y el lugar que elegí para producir mi proyecto fue uno de los salones del Palace. El lugar es todo rosa, entonces para no focalizar tanto en el aspecto cromático y concentrarnos más en los detalles desde la textura visual, decido neutralizar el video y en post producción editarlo con un filtro blanco

y negro.

Conecto el parlante a la compu, ✓

me cambio de ropa, ✓

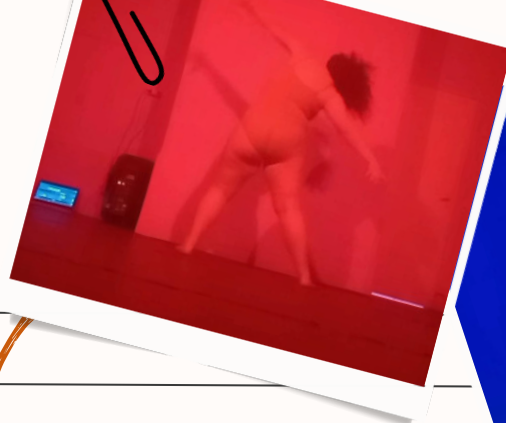
me pongo el body beige para unificar el tono de mi cuerpo ✓

y enciendo las luces de colores que tiene el salón. ✓

Cuando las voy cambiando para probar me doy cuenta que, dependiendo del color, algunas iluminan más y otras menos. Entonces, entre pasada y pasada, fui cambiando el color y, en algunos casos incluso, usé un foco blanco para cambiar la intensidad de la iluminación.

Armé un video eligiendo las mejores partes de las pasadas para, a partir de eso, diseñar una secuencia coreográfica y estudiar esa sucesión de movimientos. Proyectaba luego grabarla con un filmmaker [productor o director de películas o imágenes en movimiento], maquillaje y hacer un día de rodaje. Pero los planes cambiaron cuando a la clase siguiente les muestro a los profes el boceto y todo lo que había planificado para la filmación. Al momento de verlo, su reacción fue inolvidable, me dijeron que el trabajo ya estaba terminado, que el camino era por acá y que lo que podía hacer es seguir profundizando por este camino, el del video estilo collage.

Collage en el sentido en que se pueden observar sucesiones de escenas diversas donde cambia la iluminación, la posición en el espacio de los cuerpos y las diferentes texturas visuales. Además este formato me



permite seguir explorando y produciendo desde la improvisación, sin perder ese carácter orgánico y natural. Chau coreo, chau estructura de pasos, hola improvisación.

[Pausa para tomar la clase de Aza Pavon en Unity]

Varias jornadas de muchas horas pasé en el salón del Palace, improvisando, proponiendome diversas consignas: solo con las manos, solo con los pies, en distintos niveles, con distintas velocidades, variando en la iluminación. Cuando ya fueron suficientes filmaciones de pasadas, llegó el momento de post producción donde seleccioné y recorte los videos donde logro buenos movimientos y dinámicas. A partir de esos videos cortos tuve que encontrarles el lugar que correspondía para convivir con el sonido. A la par, además del filtro blanco y negro, hubo algunos planos a los que les alteré el contraste para que haya mayor variedad de texturas y contrastes visuales

Día 8: Valentía

Al haber terminado la obra, se sentía que la muestra de Malvinas estaba a la vuelta de la esquina y todavía no sabía lo que quería exponer. Sentía que, proyectando el video en la sala en forma de loop y emitiendo el sonido por auriculares, se perdía mucho de todo lo

increíble que fue el proceso de la producción de esta obra. Por eso, con la ayuda de los profes y de los compas que me envalentonaron, decidí acercar esa experiencia a la inauguración del día de la muestra. Nunca había hecho una perfo en vivo sola, frente a tanta gente. Los desafíos y las preguntas se multiplicaron. ¿Cómo, cuándo, dónde, con qué herramientas?

¿Improviso, pienso algo? Estas y miles de preguntas más surgieron cuando di el sí a esta idea. Y, por sobre todo, preguntas sobre si estaba lista o preparada o con la suficiente confianza como para hacerlo. La realidad es que eran todas preguntas que se fueron resolviendo muy bien sobre el camino, pero de las que primero pude encontrar respuesta es la de darme cuenta que soy capaz y puedo con este desafío. Estudié, ensayé, aprendí de técnica e hice un montón de pasadas para sentirme cada día un poco más segura en mi improvisación.

El día de la inauguración llegó. Decidí contratar a una maquilladora para que me pueda peinar y maquillar neutralizando mi pelo y facciones. Traje un parlante como el que estaba en el Palace y mi body beige. El objetivo de hacer la presentación performática en vivo



Fotograma del video arte "Texturografía corporal" (2023)
<https://vimeo.com/880571128?share=copy>

fue acercar al espectador la experiencia que tuve al momento de producir la obra. Por eso decidí que iba a hacerla en varios espacios, improvisando algo distinto en cada uno, tratando de llegar a la mayor cantidad de público posible.

Así fue, trasladé el parlante, puse play al sonido e improvisé. Esta secuencia de acciones la repetí tres veces. Cuando terminé, estaba feliz, sentí la adrenalina de estar haciendo algo nuevo y por primera vez. Pero, a la vez, feliz porque sentía que era algo que tenía guardado y logré compartirlo

Registro fotográfico de la acción performática realizada el día de la inauguración de la muestra colectiva Pública



Día 9: Transparencia

Culmina mi aventura reconociendo que, logré abrirme y exponerme, tanto sentimental como físicamente. Este trabajo se convirtió en un claro reflejo de lo que soy y de lo que quiero ser. La honestidad o transparencia al momento de producir es un valor que nunca quiero perder y al cual porto como bandera. Desde lo personal, creo que el arte me tiene que interpelar, porque si no genera esa chispa en mi interior, significa que perdí totalmente el rumbo de lo que quiero hacer.

Este proyecto es un primer paso a un nuevo camino, hacia la performance, hacia encarnar mis producciones. El proyecto seguramente va a seguir creciendo así como yo voy a ir evolucionando y perfeccionandome como artista performática.

[Pausa final]

Referencias Bibliograficas:

- Ciafardo, M. (Comp.). (2020). La enseñanza del Lenguaje Visual. Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Matoso, E (Comp.) (2006). El cuerpo In-cierto; Arte / cultura / sociedad. Universidad de Buenos Aires
- Bad Gyal. (2023). Chulo [Canción]. Universal Music Latino/Interscope