

Trabajo Final
Licenciatura en Pintura
“VERTICAL” Video-Instalación

Mara Biondi

Escuela de Artes
Departamento de Plástica
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba

Asesor Académico: Lic. Mónica Mercado

Córdoba – 16 de Marzo 2006

INDICE

Introducción	3
Relación Hombre-Espacio	6
Idea Primaria	8
Objetivos	13
Desarrollo	18
Idea Disparadora Breve Historia	19
Aspectos Morfológicos	21
Descripción de la Obra	24
Ficha Técnica	28
Conclusiones	30
Documentación Fotográfica y Gráfica	33
Referencias Bibliográficas	36
Artículos Virtuales	37
Links	38

INTRODUCCIÓN

“La ciudad, nuestra gran forma moderna, es maleable, dócil a la deslumbrante y lujuriosa multiplicidad de vidas, sueños e interpretaciones. Pero las mismas cualidades plásticas que hacen que la gran ciudad sea liberadora de la identidad humana también son la causa de su especial vulnerabilidad a la psicosis y a la pesadilla totalitaria”.

J. Raban¹

¹ Raban J. citado en Harvey, David, 1998, Pág.19.

Las prácticas humanas no son ajenas al lugar en donde ocurren. El hombre es el lugar que habita. Tanto sus recuerdos, como sus emociones y sentimientos, están sujetos a los lugares en los que desarrolla su existencia. De acuerdo a esto, el medio ambiente influye directamente en el comportamiento y las emociones humanas.

Los colores o los olores con que la gente identifica a las ciudades, son primordiales para su desarrollo. Los diseños de las casas o la cantidad de espacio verde, influyen en el estado emocional del hombre. El ambiente es el contexto y marco de sus experiencias, además lo sitúa en los niveles social, económico y cultural. La relación entre el espacio y el hombre cambia continuamente. Este sujeto define el espacio bajo opiniones personales, creando el medio ambiente que a su vez influye sobre él.

Existe una disciplina dentro de las ciencias del comportamiento, que surge a principios de los años 70', que investiga sobre la relación entre los entornos físicos y el comportamiento: La Psicología Ambiental, se basa en el estudio de las relaciones recíprocas entre la conducta de las personas y el ambiente socio-físico, tanto natural como construido. Plantea que el medio ambiente no es un espacio neutro, sino que es objeto de percepciones, de actitudes y de comportamientos, que informa sobre los individuos, sobre sus valores e intereses. La noción de medio ambiente comprende tanto el medio ambiente natural (ecosistemas, recursos naturales), como el medio ambiente construido o modificado, es decir, el hábitat.

Oscar Navarro Carrascal ² explica la importancia de los espacios, en el sentido que permiten reconocer el nivel de control de los individuos sobre el medio. A partir de ello propone cuatro niveles de interacción del individuo con su medio:

A) *El Espacio Privado o individual (micro-ambiente)*: Son los lugares de los cuales tenemos el control total; es el lugar de permanencia, de bienestar personal, de estabilidad y seguridad (por estar protegido de la intrusión del otro), en donde se desarrolla la vida privada. Es el espacio personalizado.

² Psicólogo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia.

B) Espacio semi-público o semi-privado (ambiente de proximidad): Es el espacio de la proximidad en donde el control y el espacio son compartidos. El apego afectivo por este lugar puede ser agradable u hostil; si es hostil, produce inversiones afectivas si hay correspondencias e intereses, tanto sobre el carácter físico (lindo, cómodo), como el carácter social (existencia de lazos sociales). Aquí se puede hablar del espacio familiar, barrio, cuadra (vecinos), comunidad.

C) Espacio Público (macro-ambiente): Se trata de un agregado de individuos en un espacio común, como lo es la ciudad, el pueblo ó el país. El control es mediatizado y delegado. La ciudad se transforma en el espacio de la variedad, de la diversidad de elecciones, de facilidad de encuentros. En consecuencia, las desviaciones son toleradas en este espacio, que al ser tan grande se torna difuso, y surge entonces un sentimiento de vulnerabilidad, de inseguridad a causa de la delincuencia, de la polución y de aglomeración.

D) Dimensión planetaria (ambiente global): En este caso, el control está fuera de las posibilidades individuales. El individuo es un ínfimo punto que suma existencia, pero donde solo tácitamente es dueño de las decisiones que lo afectan para el bienestar de la humanidad. Se observa la emergencia de comportamientos ecológicos, y la aparición del llamado “bien común”.

La Psicología Ambiental fue desarrollada en base a tres perspectivas teóricas:

- *Perspectiva Determinista:* Interesada en el impacto directo del medio sobre las percepciones, actitudes y comportamientos de los individuos de una sociedad.

- *Perspectiva Interaccionista:* Sugiere que el individuo se sitúa en su medio según sus necesidades, expectativas y competencias personales, en interacción con los límites (físicos y sociales), intentando alcanzar objetivos, manipulando el medio y estando manipulado por él.

- *Perspectiva Transaccionista o Sistémica*: Expone que ni el individuo, ni el medio se caracterizan separadamente, es decir, el medio existe en la medida que el individuo lo percibe. (Cifr. Navarro Carrascal, 2004, Pág.1).

RELACIÓN HOMBRE-ESPACIO

El hombre invadido por la expansión de la cultura visual, la tecnología y el desarrollo económico sinfín, siente que continuamente dibuja mapas que lo pierden y está desintegrado personalmente. Por lo tanto, está a la deriva, en un hábitat en el que se ofrecen instrucciones de uso para todo y en el que se imponen modelos culturales y de pensamiento. Estos son los mecanismos ocultos de la sociedad que atacan a su intimidad, llevándolo a la pobreza espiritual, a la sensación de estar deslocalizado con su entorno y consigo mismo, por lo que pierde la experiencia misma del espacio físico y sus propios criterios pasan a ser cronometrados.

Es un individuo fragmentado, porque su ambiente lo extingue y le tergiversa su paisaje. Cuando esto sucede, se disuelve su idea de espacio y tiempo existencial propios, por lo que se le adviene el mundo cotidiano y caótico. Desde aquí, siente que debe situarse, ubicarse en tiempo y espacio, tener contornos que determinen su lugar en ese determinado espacio, por ello edifica, construye, amuebla, decora y convive en ese sitio construido que es la *Ciudad*.

En el caso de vivir en una ciudad, habitarla se transforma en una experiencia continua para el sujeto. El hombre no puede manejar su concepto espacial, ya que su mirada ni siquiera abarca de una sola vez, la gran masa que se moviliza continuamente. Allí está concentrado todo en una escala inmensa, todo es gigantesco, por lo que nadie llega a conocer y comprender todas las prácticas complejas de los habitantes. Este sujeto, es entonces, un número más situado en una multitud heterogénea de individualidades anónimas. Está diseminado, proliferado, modificado, cuantificado, mecanizado, amasado, y al mismo tiempo, es conciente de todo esto.

Cada vez hay menos espacios vacíos en las ciudades. Todo debe estar lleno y ocupado físicamente; hasta lo invisible debe ser producto de lo tangible.

El hombre tiende a colmar, haciendo desaparecer los espacios verdes o libres; busca la multitud (es indispensable para él): es producto de la acumulación, de la suma, de la posesión y del acostumbamiento que le dan comodidad. La ciudad responde a un amontonamiento de volúmenes que carecen del vacío que deberían tener. La gente transita por todos los espacios sin parar.

El sujeto está inmiscuido en esta acumulación innecesaria, porque generalmente no soporta la soledad, le teme al vacío y al silencio; por ello se embulle en el ruido visual, el aturdimiento y las contaminaciones urbanas. Está acostumbrado a ocupar los mismos espacios todos los días a la misma hora porque le es natural. Como así también le es natural el amontonamiento, invalidando el espacio mínimo de convivencia, a pesar de que la concentración acumulativa de ese espacio, contribuye a la exasperación del ámbito psicológico.

Así es que la gente vive en el espacio que queda entre las cosas llenas, es decir, que vuelve habitable el lugar vacío. El paisaje urbano presenta muy pocos descansos para la vista y es necesario tener un instante de relax. Las calles están saturadas de automóviles; las cuadras llenas de edificaciones (producción de espacios habitables en masa), por cuyas ventanas el paisaje visible se limita a la pared del inmediato edificio.

En la ciudad se amontonan hombres vivos y muertos, casas, automóviles, artefactos de todo tipo, alimentos, muebles, plantas, mascotas, ropa, papel y basura. Con respecto a esto, los espacios internos (hogares) reflejan, a menudo, un caos similar al de los espacios externos. Se almacenan alimentos en buen estado y en mal estado, remedios vencidos en los botiquines, ropa que ya no se usa o está rota, viejos juguetes de los niños, toneladas de papel, y un sinfín de objetos más. Hay hogares que son una eterna colección de objetos inútiles.

Mientras el espacio de una ciudad sirve para que el hombre lo habite con su cuerpo, este mismo espacio hace que la gente no conviva como debería, ya que no es

reconfortante, ni limpio, ni sano, ni seguro. Por lo contrario, la ciudad gasta y atrofia el cuerpo con su aceleración inútil, estrés ambiental, ruido, contaminación y aglomeración.

Este entorno se plantea como un mapa en donde todo está ordenado, pero es en realidad un territorio difuso; es espacio de la coexistencia, entrecruzamiento de circulaciones, de transportes y de gente. Aquí el tiempo se hace visible, todo está planificado y calculado; la ciudad es un cálculo desde el trazado de sus calles en donde se llenan huecos, en donde las horas están marcadas puntualmente todos los días para los hombres, hasta el montículo de gente que la ocupa.

IDEA PRIMARIA

El trabajo final se llama **VERTICAL**, y propongo entender a la VERTICALIDAD como lo que nos sucede todos los días mientras estamos despiertos, mientras caminamos, trabajamos, es decir, mientras practicamos el espacio. ¿Sería posible si fuera de manera horizontal?.

En el diccionario, la palabra Vertical tiene varios significados, entre ellos:

- Adj. Que algo es perpendicular a una línea o plano horizontal. De pie.
- En cuanto a figuras, dibujos, escritos o impresos, se dice de la línea, disposición o dirección que va de la cabeza al pie.
- En Medicina: adj. Se dice del eje cráneo-caudal.
- Entre sus sinónimos figuran: escarpado, erguido, rígido, erecto, derecho, normal, preciso, exacto, tieso, perpendicular, empinado.
- Y entre sus antónimos: horizontal, tendido, echado, llano, tumbado.

No sólo vamos verticales andando por la vida, sino también lo que nos rodea, en su gran mayoría, está dispuesto de ese modo. Dentro del espacio que practicamos como

habitantes de la ciudad, por ejemplo, encontramos objetos arquitectónicos verticales. Y nosotros mismos, somos paralelos a estos.

Situándome en la verticalidad de la ciudad, es donde nace este proyecto. Allí mismo comienzo a observar, y a sentir a la ciudad. La escucho, la huelo, la miro, me dedico a ella por un tiempo, y descubro muchas sensaciones, tanto agradables como desagradables.

Encuentro rasgos similares en ciudades diferentes, olores particulares en espacios distanciados por apenas unas cuerdas, en donde el paisaje urbano se vuelve inconmensurable y perpetuo a mi observación. Miro hacia arriba, nunca se termina, miro hacia los costados y sucede lo mismo. Me detengo, en la gente que la habita, porque lo que más veo es gente. Una gran masa que se vapulea, se enreda, y atolondrada sigue sin parar.

Para ciertas personas, cada ciudad, implica una práctica o varias prácticas diferentes entre sí; se la usa como centro de negocios, como sitio para pasear, frecuentar o habitar durante un largo tiempo, o para toda la vida. Dentro de ellas, cada minúsculo espacio reproduce esas acciones, e inclusive otras diferentes.

El hombre realiza procedimientos y manipulaciones del espacio, es decir, prácticas, que redefinen su propio espacio. Establecerse en un sitio ya implica una práctica para el hombre, armar su hogar también. Son las mismas prácticas, manipulaciones del espacio que intervienen en la construcción de formas habitables, que resultan reconfortantes para sus habitantes. Practicar el espacio es dotarlo de significado (el espacio es flexible, manejable), recorrerlo, captarlo, situarse, plantarse en un paisaje y descubrirlo, componer distancias (respecto a nuestra posición inerte), sentir sensaciones con respecto a ese espacio; es la continua interacción que las personas realizan con su entorno.

Con respecto al recorrido de la ciudad, Roland Barthes sugiere que el orden espacial es seleccionado: *El caminante crea discontinuidad, esto es, una retórica en donde la marcha hace móvil al medio ambiente hilando una sucesión de lugares que establecen, mantienen o interrumpen el contacto: lugares de conexión(...)*. (Roland Barthes citado en de Certeau, 1980, págs.110-111).

Las prácticas son también ocasionales, como experiencias a la deriva, al azar, recorridos o paseos que organizan el espacio por única o primera vez; también lo son deambular, caminar, entrelazar y frecuentar, como así también perderse en un espacio. Dichas prácticas son los procedimientos que influyen en la organización consciente o no del espacio, a través del tiempo, y están dominadas, en su mayoría, por la fragmentación, la prisa y lo efímero.

Según Michel de Certeau, las prácticas del espacio son las maneras de andar por la ciudad: *Planificar la ciudad es entonces, al mismo tiempo, pensar la pluralidad misma de lo real y dar efectividad a este pensamiento de lo plural; es conocer y poder articular. El paseo por la ciudad es la práctica del sistema urbano, es el acto de enunciación de la ciudad. La vida cotidiana, lee mapas e imagina recorridos, encuentra lugares y practica espacios.*

Todo relato es un relato de viaje, una práctica de espacio. El relato de las prácticas, aventuras narradas que producen geografías de acciones y derivan hacia los lugares comunes de un orden, no constituyen solamente un suplemento de las enunciaciones peatonales y las retóricas caminantes. En realidad, organizan los andares. Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los pies lo ejecutan. (de Certeau, 1980, págs.106-107).

Los pasos de la caminata no se localizan sino que en realidad espacializan (*Las variedades de pasos son hechuras de espacios*) (Op. Cit. pág.109). Dan movimiento a los lugares y conforman el espacio. Si bien es cierto que pueden registrarse en mapas urbanos, en cuadrículas de ruta, o en trayectorias, al hacerlo mediante un proceso que los desvincula de su ejecución, pierden el acto mismo de pasar, de ser tránsito,

de imaginar trayectorias.

Para dar cuenta de estas prácticas, de Certeau propone una diferenciación entre espacio y lugar, planteando al **lugar** como el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que dos cosas se encuentren en el mismo sitio. Ahí impera la ley de lo "propio": los elementos considerados están unos al lado de otros, cada uno situado en un sitio "propio" y distinto que cada uno define. Un lugar es pues una configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad. (Op. Cit. Pág.129).

Y se refiere a **espacio**: en cuanto que se toman en consideración los vectores de dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo. Andar es no tener un lugar, ya que se trata del proceso indefinido de estar ausente y en pos de algo propio. El espacio es un cruzamiento de movilidades. Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan. A diferencia del lugar, carece pues de la univocidad y de la estabilidad de un sitio "propio". El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, es decir, cuando queda atrapado en la ambigüedad de una realización, transformado en un término pertinente de múltiples convenciones, planteado como el acto de un presente (o de un tiempo), y modificado por las transformaciones debidas a contigüidades sucesivas. (Ibidem).

Así diferenciados, de Certeau resume diciendo que **el espacio es la práctica del lugar**. La calle se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Desde este punto de vista, las experiencias espaciales distintas configuran espacios diferentes.

A continuación, me parece oportuno agregar un marco teórico que Marc Augé brinda sobre la producción de los lugares y los no-lugares, en donde hace hincapié en que: *Si un **lugar** puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá **un no lugar**.* (Augé, 1993, Pág.1).

En su ensayo Augé va aproximándose a la experiencia de la soledad en el mundo postmoderno y a la paradoja de la incomunicación en la era de las telecomunicaciones.

Dentro de este marco, el autor determina que *un no-lugar es un espacio en que se viven encuentros anónimos que quizá jamás vuelvan a repetirse. Convierte a la persona en mero elemento de conjuntos que se forman y deshacen al azar, y es simbólico de la condición humana actual.* (Augé, Ibidem).

Un no-lugar libera a quien lo penetra de sus determinaciones habituales, le permite ser otra persona (...), e incluso transgredir ciertas reglas amparada por ese período de anonimato. Los no-lugares están llenos de textos, de señales, de folletos, de marcas que hacen relativamente innecesaria una relación estrecha entre las personas. Éstas dialogan con los textos que hacen el no lugar, o con máquinas que dan indicaciones precisas y explícitas. Esos textos-paisaje son productores de soledad porque se dirigen a millones de potenciales lectores, sin dirigirse a ninguno en particular. En un no-lugar se mantienen contactos despersonalizados. Todo lo que da sentido a la vida cotidiana (imágenes, imaginario, nombres, apodos, presencia) está ausente de un no-lugar o está masificado. La masificación es una forma de ausencia. (Op. Cit. Pág.2).

Un no-lugar es un espacio en el que reina el olvido porque lo transitamos en condiciones de rutina y automatismo, sin que realmente nos influya. Está marcado además, por la brevedad del tiempo y porque estamos siempre llegando o yéndonos de él(..).

El problema moderno es que hay cada vez más no lugares y pasamos en ellos mucho más tiempo que en los sí-lugares. La constante de un no lugar son las señales que obligan a las personas a 'circular deprisa'. Un no lugar puede ser un aeropuerto, una sala de espera de un hospital, una autopista, un cajero automático, un club de vacaciones, un hipermercado, un foro virtual, los medios de transporte habitual o la casilla de comentarios de un blog. (Augé, Ibidem).

OBJETIVOS

A todos estos significados responde el propósito de este proyecto. Precisamente a ver y observar cómo el hombre practica la ciudad, y qué sensaciones le provoca ésta.

Me pregunto si la gente pensará lo mismo que yo respecto a la ciudad, y como mi intención no es hacer un trabajo propiamente individual, tomo como consigna una pregunta, y la envío por mail a varias personas.

La pregunta consiste en saber qué sensaciones les provoca la ciudad (como concepto general), a lo que responden:

- La respuesta en realidad es muy ambigua, me supera y me contiene, me abriga e inhibe, ME ACOMPAÑA, me abrumba, me identifica, me golpea (con la realidad)...me dijiste CIUDAD y en seguida me vino la imagen de esas tardes de feriado o fin de semana que no hay un alma en el centro, las calles están vacías y los negocios cerrados...me vi caminando por la calle Independencia sumergida en mi pensamiento.

También agrego esta frase que me identifica mucho; es de "Sex on the City": "Hoy tengo una cita con la ciudad".

- Caos, Desorden, Saturación.
- Bueno, creo que no es fácil de responder a qué sensaciones me provoca la ciudad porque me genera muchas controversias. Me pasa que influye en cómo la aprecie, mi estado de ánimo, el clima y sobre todo con qué situaciones me topé ese día en la ciudad. Pero, voy a intentar comentar algunas de las cosas que me suceden cuando estoy en pleno centro porteño. Caminando por Florida, me siento ajena y totalmente observadora de este gran hormiguero de gente que transita a un ritmo tan acelerado que se lleva por delante el mundo. Más allá de eso, me agota y me satura la cantidad de información con la que uno se choca en estos lugares, vendedores ambulantes,

músicos, espectáculos callejeros, carteles de publicidad, vidrieras, celulares sonando, mucho movimiento de gente que está trabajando.

Por otro lado, cuando estoy por Once, el ritmo de la gente cambia, si bien hay mucha cantidad de personas, transitan con otros tiempos, y es otro el tipo de situaciones (veo permanentemente personas durmiendo en las veredas, chicos pidiendo, gente drogándose por todos lados, personas cargadas de bolsas de hacer compras, mucha basura). Todo esto me genera entonces, un gran cuestionamiento de cómo dos lugares tan distintos conviven y sobreviven.

Desde otra óptica, me genera felicidad ser partícipe del movimiento que se genera en ella, el tener acceso a espectáculos, al arte, a la cultura.... es atractivo encontrarse con toda la arquitectura mezclada de diferentes épocas, pero lo que más atractivo me resulta es observar a la gente, ya que hay personajes de todo tipo. Otra de las cosas particulares de la ciudad son los olores y los sonidos. El olor del subte, el olor de las malas combustiones, los perfumes de las personas que se mezclan, los bocinazos, el olor dulce de la garrapiñada, el olor a la orina, el olor de los panchos, el ruido del aleteo de las palomas. Creo que es tanto lo que provoca y tan opuesto que sería infinita la lista de sensaciones. Es atractiva, pero también repulsiva.

- Titánico desafío para ser humano!!!.
- Sensaciones: muchos ruidos, cruzar las calles, los semáforos, las obras. Inseguridad, aceleramiento, nerviosismo. Por otra parte me agobian las aglomeraciones de gente, pero a la vez me tranquiliza sentirme rodeada, el no estar sola. La sensación de paz cuando te puedes refugiar en casa. Frenazos de coches, claxon, bomberos o ambulancias, el rum rum de los coches; todas esas masas viniendo de frente a ti.

La mayoría del tiempo hay que ir mirando al suelo porque éste está lleno de trampas, hay que esquivar obstáculos y obras que te impiden el paso.

Y los semáforos...estos son los que hacen que te aceleres un poco más. Correr para llegar a tiempo, correr para pasar a tiempo. A la ciudad la imagino de día, con bloques grises a ambos lados, llena de ruido visual (carteles y escaparates) que te

invitan a mirarlos, con obstáculos en el suelo que te impiden mirarlos, con ruidos que te mantienen en tensión...y un pequeño techo azul que cambia de color y de luz al que no puedes mirar nunca...salvo cuando estas en casa. A ti no te pasa que cuando sales a la calle siempre es como si tuvieras que hacer una contrarreloj?. ¡Que agobio!. Habrá gente a la que toda esta tensión le encante...no soy de ese grupo.

- Bueno, la ciudad produce en mí, sensaciones... cómo te diría... ambivalentes, según el día y seguramente de acuerdo a mi propio estado de ánimo, al clima, a la situación en que me encuentro. A veces me aturde, me oprime y no me gusta el permanente ir y venir de la gente, los vehículos, el apuro. Otras, me detengo a observar la belleza de algunos sectores, edificios, plazas, cúpulas y me gusta mucho, siento que es bella, me siento parte de ella y la disfruto. Soy un bicho de ciudad pero cada tanto necesito "escaparme" al campo o a algún barrio tranquilo y como en Córdoba eso es bastante fácil, me ayuda a bancar el ritmo acelerado en que vivimos.
- me da la total sensación de estereotipo, la gente igual los edificios iguales, todo se repite, ya hasta molesta diría. Me da la sensación de caos en general.
- Disfruto de la aventura de "perderme" en la ciudad, no encontrar los lugares y no inventarme espacios para encontrar las soluciones a esas "pérdidas". Escabullirme y sentirme dominado por la inmensidad y la orgía del ensimismamiento.
- Podría resumirlo en: "Córdoba tiene el potencial para ser una de las mejores ciudades del mundo, o lo tenía, puesto que al carecer de prospectiva y demoler lo pasado (no solo ediliciamente), la estamos convirtiendo en un basurero caótico e infesto indiscriminadamente banal; un tiradero sociocultural lleno de modernos ghettos, para pobres y para ricos, para todo lo que pueda ser embolsable al vacío. Y cuyo 'Mayor evento

cultural' (sic.) es una parodia de feria de libreros ignorantes de casi toda letra escrita. Etc., etc., etc."

Finalmente comprendo que las sensaciones que la ciudad genera son varias, pero que no difieren demasiado de las mías. Está claro que sumergidos en este espacio, sentimos emociones diferentes que corresponden a dualidades, como por ejemplo, diferencias con respecto al día y a la noche, con respecto al vacío y al lleno, a lo rápido y a lo despacio, al bienestar y al malestar.

Con estas respuestas y mi experiencia, intento captar las sensaciones de la gente que transita y practica los espacios urbanos. Construyo por medio de un sistema compartido, los significados y sensaciones de nosotros mismos como practicantes de la ciudad. Intento interpretar los mapas que los actores urbanos crean, y así accedo a la utilización de medios plásticos, para hacer mis interpretaciones de las sensaciones de esos practicantes de la ciudad.

Con el fin de reconocer esta problemática, focalizo el tema en las situaciones que se refieren, más precisamente, a la experiencia del hombre para con el espacio, como punto este último, de conexión entre las relaciones del ciudadano con su hábitat, y las emociones que a éste le provoca; también para comprender la relación paradójica que el ciudadano crea al llenar la ciudad de objetos y formas, que hacen que su espacio habitable sea insoportable para la convivencia.

Es por ello, que intento proyectar visiblemente las *prácticas espaciales* (desde el punto de vista de la morfología urbano-espacial y de las sensaciones psicológicas) que realiza el hombre manipulando el espacio, y cómo los procesos de la dinámica social dominante agotan psicológica y emocionalmente al hombre, visto como habitante de la Ciudad.

Los **objetivos** de este trabajo son:

- Experimentar a través de diferentes medios técnicos (tecnologías digitales) y crear construcciones audiovisuales y de instalación posibles que se transformen en proceso para abordar el tema puntual.
- Lograr la autorreferencialidad de la obra, de su lenguaje específico y de los medios utilizados.

DESARROLLO

IDEA DISPARADORA

Como idea disparadora para la realización de este trabajo final utilizo procedimientos de los **Situacionistas**. Tomo de ellos tres formas básicas de su proceder artístico.

Primeramente, comparto su interés por el tratamiento que realizaron en torno a las **prácticas espaciales** dentro del entorno urbano. Seguido de la **psicogeografía**, a la que éstos plantean como el estudio de los efectos del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, actuando directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. También rescato de este movimiento a la **deriva psicogeográfica**, que constituye un modo de comportamiento experimental, basado en la técnica del paso apresurado a través de diferentes entornos urbanos. También designa la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia. Por medio de esta técnica, se desorganiza el territorio administrado, para reconocer una nueva psicopatología personal.

El tratamiento de estos temas y las diferentes formas de abordarlo, hicieron que me inspirara en el movimiento Situacionista.

BREVE HISTORIA

El grupo situacionista realizaba experimentos en torno al urbanismo unitario (desordenar la ciudad), la deriva psicogeográfica, la tecnología y el espectáculo. Esos experimentos eran tomados como prácticas cotidianas que testeaban los estilos de vida de las personas. Atendían el proceder de éstas por la vida urbana, es decir su manera de practicar el espacio.

Llevaban a cabo sus experiencias por medio de la deriva, la construcción de situaciones, el azar, la diversión y la descomposición³. Accedían a estas experiencias, cortando los circuitos urbanos, o cambiando los recorridos comunes y cotidianos.

³ Con Diversión se hace referencia a la diversión de elementos estéticos prefabricados, y a la integración de producciones actuales o pasadas del arte en una construcción superior del medio. En este sentido no existe arte situacionista sin un uso situacionista de la misma. Descomposición es el proceso por el que las formas culturales tradicionales se han destruido a sí mismas como consecuencia de la aparición de medios superiores de dominación de la naturaleza que permiten y exigen construcciones culturales superiores.

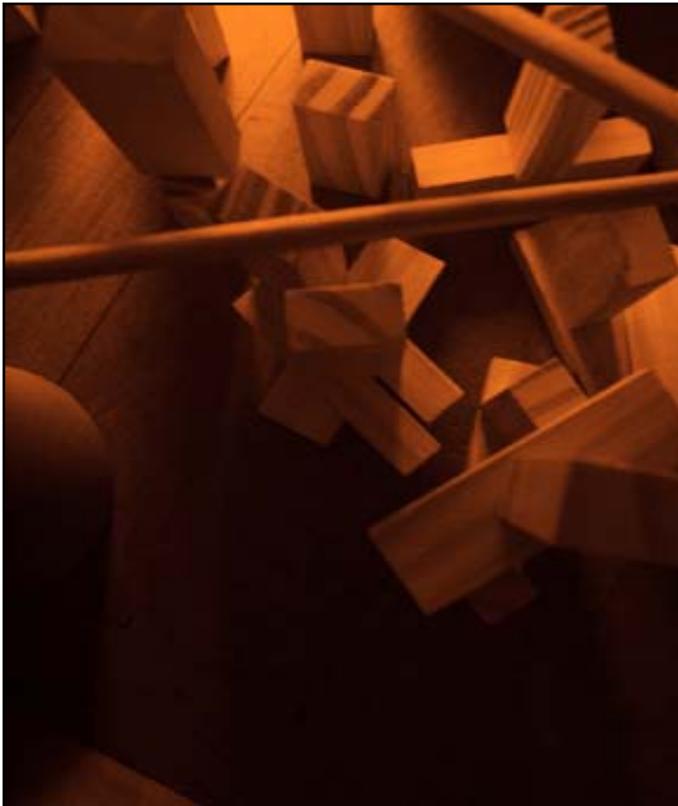
Todo esto para crear experiencias azarosas, y ambicionar que la vida cotidiana se convirtiera en un subproducto del arte. De esta manera, sus experiencias (deriva, diversión, construcción de situaciones y urbanismo unitario) hacían que los mecanismos encubiertos del espectáculo se hicieran visibles.

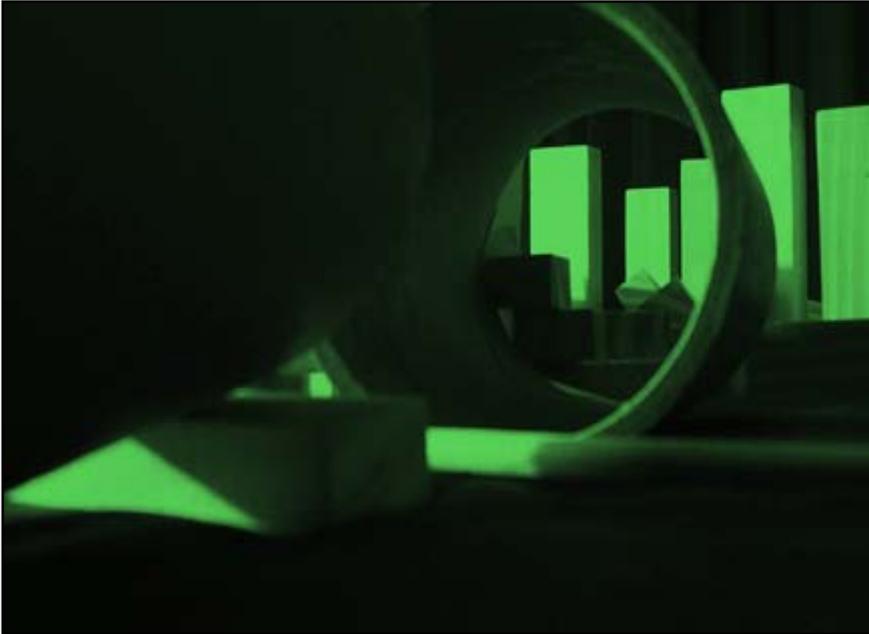
Reflexionaban acerca del espectáculo, visto como la instauración de nuevas temporalidades y de inéditas topologías espaciales, mediatizada a través de imágenes. Este movimiento artístico-político, surgió a fines de los años '50 en Francia. Más precisamente, es en 1957 cuando se funda la Internacional Situacionista (IS), de la cual participaban entre otros, Guy Debord, Ralph Rumney y Michèle Bernstein. La autodisolución de la IS, se da en 1972.

ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Durante los dos últimos años que cursé la carrera, me interesó abordar el tema de la ciudad, como masa de cemento vertical que contiene gente. Experimenté dicho tema desde varias técnicas dentro de la plástica, entre ellas dibujo, collage e instalación, y en este trabajo final recurro al video instalación como soporte que me permite descubrir otra manera de acercarme al tema.

La idea principal acerca de este proyecto, surgió sobre la base de una instalación que fue presentada en el año 2002 en una de las materias de la carrera (Morfología). Dicha instalación representaba a una ciudad en pequeña escala, armada con piezas de madera que simulaban edificios, puentes y calles. El recorrido de las calles era inexacto y mal administrado cartográficamente (deriva psicogeográfica). La idea principal era mostrar un mapa (que se veía desde arriba) de una ciudad desordenada, en donde sus calles no llevaban a ningún lado; donde no había señales, solo desconcierto y desorden, y en donde un zapato de plomo determinaba la intervención del hombre.

Además, contaba con una proyección de diapositivas tomadas a la obra, con diferentes luces de colores y algunos efectos. Las diapositivas funcionaban como imágenes estáticas y pausadas por un pequeño lapso de tiempo, proyectadas sobre la instalación (ciudad). Es aquí donde quise establecer el principal cambio con respecto al trabajo final. El factor tiempo (imágenes en movimiento) a través del video me permitió salir de la quietud de aquella obra anterior.

Fue entonces que procedí a generar la nueva obra. Ubicada desde diferentes puntos de la ciudad, en diferentes ciudades, a diferentes horas, realicé un recuento de material videográfico y fotográfico rastreando imágenes precisas que muestran tanto las prácticas urbanas como la morfología urbana.

Con la utilización del video y la fotografía, tengo la posibilidad de generar conexiones entre el espacio y el tiempo, además de captar fragmentos de la realidad que finalmente conformen una idea que abarque e incluya los puntos citados.

En el video, el espacio concreto o realidad que se filma, se desmaterializa hasta convertirse en espacio-tiempo editado, en una realidad distinta a la que se toma con el lente de la cámara. Es decir, tanto esa realidad, como el tiempo de esa realidad captados por la cámara, son convertidos en mixturas dentro de un mismo cuadro, de espacios y tiempos diferentes, debido a las diferentes transiciones de imágenes que pueden lograrse por medio de los efectos de la edición del video.

Utilizo las cámaras para construir representaciones de espacios y arquitectura, revelando aspectos ocultos de objetos y entornos, con la intención de llevar al espectador hasta el límite de lo insólito y de lo que ya dominamos, suspendidos entre el movimiento leve y la prisa absoluta.

Intento crear un reconocimiento en lo que respecta al significado de las prácticas urbanas, sumadas a estos entornos que, a pesar de que ya los conocemos, por ahí no les prestamos la atención necesaria, y así descubrimos resignificaciones. La fragmentación de este entorno visto en diferentes momentos del día y en diferentes lugares, implica una fragmentación homogénea podría decirse, ya que si nos situáramos en una sola imagen, veríamos una práctica común, pero que se está repitiendo en otros lugares al mismo tiempo.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra es un video-instalación, que consta de dos partes que considero obras en sí misma.

Está compuesta por dos videos, que están relacionados entre sí, pero que mantienen autonomía uno respecto del otro. El primer video (1) está compuesto por montaje de material fotográfico, videográfico y audio; contiene imágenes de la morfología urbana siendo practicada por la gente. El segundo video (2) está compuesto por material videográfico solamente; pero dicho material, es acorde al sonido del otro video (1), que es el que marca el sonido de toda la obra. Video (2) contiene imágenes de cielos en velocidad rápida, y será proyectado sobre la instalación.

Una vez que edité el material fotográfico con Adobe Photoshop CS (entre los efectos utilizados se encuentran ajustes de imagen: filtros de fotografía, reemplazo de color, sombra-iluminación; en edición: transformar (escala, distorsionar, sesgar, perspectiva); entre los filtros: Licuar, enfocar/desenfocar) y estuvo organizado el material videográfico, recurrí a editores de video, para armar los videos. Los videos crudos (aún no editados) eran registros en Hi8 en norma NTSC; los mismos, fueron subidos directamente a la isla de edición por medio de la cámara, en donde fueron convertidos a formato AVI (norma NTSC) y así fueron trabajados durante todo el proceso.

Lo primero que se hizo fue capturar las imágenes (subirlas a la isla de edición digital), llevarlas al programa Adobe Premiere 6.5, y comenzar a organizarlas para conformar el primer video.

La estructura de la cual se partió para la edición, fue el tiempo dado por el sonido, cuya duración marcaría la duración del video en imágenes. Es decir, las imágenes se acomodaron sobre el audio. Entre los efectos utilizados con Adobe Premiere 6.5 figuran: Clip, Crop, Motion, Brightness, Quick Time Effects y Clip Speed.

Y entre las transiciones utilizadas, figuran Cross Dissolve, Additive Dissolve, Transición por corte directo y Fundido negro. Se trabajó con alteración espacial de las tomas, reiteración de una misma imagen, y manipulación temporal de la duración del tiempo real. Luego de tener los videos finalmente armados, se procedió a grabarlos en DVD norma NTSC.

Con respecto al audio de este video (1), fue compuesto por un montaje de “medios mixtos”. Se le dice así a la obra que mezcla música concreta con sonidos de origen puramente electrónico. La música concreta es un tipo de organización del sonido que consiste en grabar sonidos (musicales y no musicales) y ruidos “concretos” existentes, tales como golpes, gritos, ruido de motores, etc., a los que se llama “objetos sonoros”.

Estas grabaciones son luego seleccionadas, distorsionadas electrónicamente (con filtros, reverberación (reflejos), delay, eco, etc.) y finalmente se combinan (“pegando” archivos de audio), formando una especie de montaje sonoro-musical. El compositor trabaja solo con sonido grabado y la obra final existe como una grabación (en cinta o como un archivo de audio digital). La música electrónica, por lo contrario, consiste en que se crean previamente (con generadores de sonido electrónico, como osciladores o por software de computadora) todos los objetos sonoros con los que el compositor trabajará.

El montaje sonoro está compuesto por sonidos de Bruce Nauman, con “MMMM”, de *Raw Materials*, 2005; música de Pete Namlook y Peter Prochir: “Drop Zone”, del disco *Miles Apart*, 1998; y por “Solaris”, de Rechenzentrum, del disco *The John Peel Session*, 2001.

El hecho de que el audio utilizado no sea tan re-conocido compositivamente, se asocia a la idea de que pretendo que se eviten asociaciones con otras imágenes, ya que si usara audio muy conocido, se nos formarían imágenes con las que asociaríamos esos sonidos. Con esto logro la autonomía de la imagen, que no conseguiría si el sonido fuera muy conocido.

En cuanto a la obra en sí, el video es un medio audiovisual, y la obra audiovisual es convocada, es decir, no ocurre por sí misma si no se enciende el proyector. Esta obra requiere de un presente constante, no es como la pintura o la escultura que permanecen un determinado tiempo en un lugar.

A diferencia, las obras audiovisuales son inmateriales y precisan ser evocadas para poder funcionar como obras. Son efímeras. Asimismo, en esta obra específicamente, se observa la simultaneidad y lo efímero de las prácticas espaciales, es decir, cómo las mismas prácticas suceden en diferentes lugares al mismo tiempo, y cuanta prisa hay en ellas.

En el video (1), hay imágenes conformadas por momentos de calmas y agitación, capturados a través de ambos medios técnicos (videocámara y cámara fotográfica). Con esto quiero decir, que ninguno de los dos medios me impidió trabajar el tiempo como expresión flexible. Flexibilizar el tiempo en el espacio es lo que hice, trabajando con cámaras lentas y rápidas en imágenes móviles e inmóviles.

Paso seguido a capturar el material videográfico y fotográfico, comencé a establecer la relación video-instalación, pensando en el diseño espacial de la obra, y en cómo proyectaría la sucesión de imágenes. La obra está inscripta dentro de un espacio dado que ha sido transformado (video-instalación). La instalación surge como vínculo entre el cuerpo y el espacio, ya que la misma, transforma al lugar en espacio con un tiempo inestable-renovable. La obra se percibe y registra de forma visual, auditiva y espacial, ya que se recorre el espacio expositivo, y el espectador lee la información dada para hacer sus propias interpretaciones. En la instalación el espacio se transforma en soporte y el video integra ese espacio. En tanto, el video-proyector, se considere un símbolo tecnológico, se transformará en objeto artístico, al igual que la pared (pantalla).

La instalación consiste en proyectar la imagen por medio de los video-proyectores hacia el espacio circundante que los contiene. La misma, cuenta con dos video-proyectores por los cuales se proyectará el material fílmico, dos reproductores de DVD, dos videos en formato DVD, un equipo de música, y objetos instalados.

Estos objetos instalados corresponden a un simulacro de edificios (soportes-pantalla) en escala menor a la real, que cuelgan desde el techo y sobre los cuales se proyectarán imágenes fílmicas sin audio, compuestas por cielos acelerados temporalmente. Dichos objetos fueron hechos simulando las texturas de los edificios reales; para ello utilicé placas de tergopol que corté y pegué para dar forma a los prismas; luego fueron cubiertos de papel y enduido (cartapesta) y finalmente pintados de grises. La idea de estos edificios, es un poco la de jugar con la escala, atendiendo a la cuestión de sentirnos tan ínfimos en la ciudad. Aquí el espacio se vuelve transformable, dispuesto a generar controversias. Genera esa idea de ciudad panorama pero invertida. De esta manera es más difícil manejar la idea de espacio, de sentirnos ubicados, y no podemos apropiarnos de ella, ya que se hace imposible acceder a la misma, porque sólo se la ve desde abajo. Casi es ella, la que nos mira desde arriba.

Con estas imágenes pretendo (tal vez con cierta ingenuidad) enfrentar al espectador con sus maneras de practicar la ciudad todos los días. Estos videos son proyecciones de las acciones de los practicantes de la ciudad, y por ende de los espectadores. Así, el espectador puede sentirse identificado con las imágenes y el audio, realizando diferentes interpretaciones debido a que, como dije anteriormente, es él el que efectúa el proceso de lectura de la información. Por lo tanto la obra será vulnerable a las interpretaciones que los espectadores realicen de la misma, y cada fragmento formará en la imaginación imágenes nuevas y diferentes en cada uno.

FICHA TÉCNICA

VERTICAL (Video-instalación)

Fecha de ejecución:

Abril 2005 - Marzo 2006.

Composición:

2 videos proyectores,
2 reproductores de DVD
2 dos videos formato DVD
objetos instalados
equipo de música.

Video 1:

Duración: 3' 40"

Formato: DVD (Blanco/negro y color); norma NTSC

Audio: Bruce Nauman; Peter Namlook / Peter Prochir; Rechenzentrum.

Video 2 (cielos):

Duración: 3' 40"

Formato: DVD (color); norma NTSC

Sin Audio

Objetos Instalados:

Objetos realizados en tergopol y enduido, sostenidos con tanza.

Dimensión de la obra:

Variable

Idea y realización:

Mara Biondi

Cámaras:

Mara Biondi

Elección del Sonido:

Mara Biondi

Realización de los Objetos Instalados:

Mara Biondi con colaboración de Gaby, Luis y Gabriel Ledesma.

Edición de las fotografías:

Mara Biondi

Edición de los videos y el sonido:

L.A.N.D Producciones (Teléfonos: 0351-4853545/ 156532302)

Lugar de presentación:

Galería de exposiciones del CePIA (Centro de Producción e Investigación Artística).

Fecha:

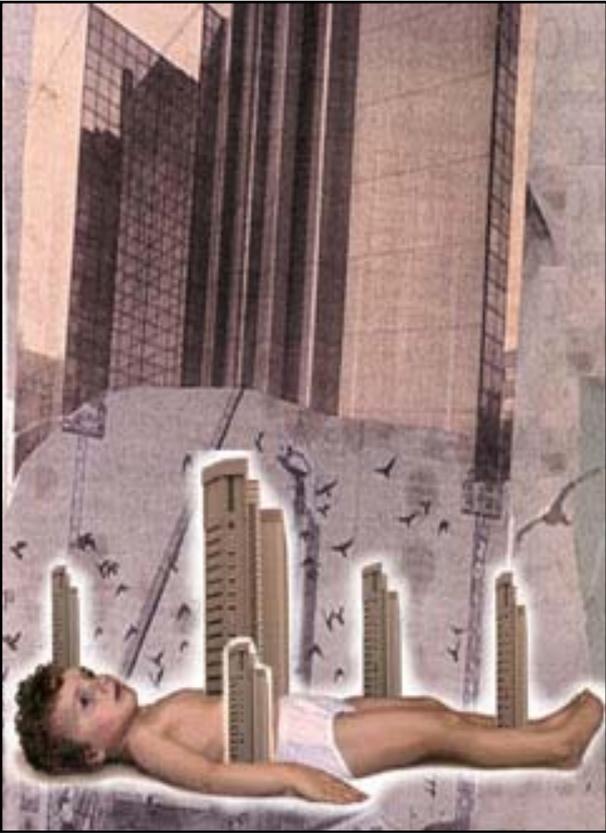
16-03-2006

CONCLUSIONES

- Hacer este trabajo, también se transformó en una práctica espacial para mí, ya que estaba practicando la ciudad al momento mismo de construir la obra. Cuando comencé a filmar y a fotografiar, me sucedió que me gustaba mucho hacerlo, y tuve diferentes sensaciones. En algunos momentos mi actitud pasiva de espectadora, se transformaba debido a que la gente me llevaba a su ritmo. Me volvía un ojo y un cuerpo activo cuando era parte también de la ciudad, y me acomodaba como todos lo hacemos, a este andar, sin quejarme y con suma naturalidad. Pasé varias horas durante varios meses, filmando y fotografiando espacios contorneados por gente (por mucha y poca gente). Me involucré con las sensaciones que generaba todo esto, es decir, no sólo me dedicaba a filmar y a fotografiar, sino también a sentir el estrés que me provocaba tener el ojo puesto minuciosamente en estas imágenes de movimiento intermitente. En los comienzos iba dispuesta de optimismo, pero al cabo de unas horas me agotaba al igual que las personas que sin saberlo, actuaban con su andar para mi trabajo final.
- Cuando se está sumido en lograr imágenes de la cotidianidad suceden cosas grandes. Claramente la captura de imágenes acerca de las prácticas y la morfología urbana no eran tan extrañas, lo extraño aquí, fue el hecho de tener el ojo puesto en situaciones que no registramos porque nos son obvias. Vernos correr detrás de un colectivo apresuradamente, o ver la cantidad de gente que pasa por un mismo lugar cada tantos minutos, eso es lo abismal. No podía creer que algo tan simple fuera a asombrarme tanto. Si la gente viera sus caras cuando transita la ciudad... se revelan muchas emociones en los rostros y se hace incontenible la palabra "cantidad". Cantidad de gestos, de movimientos, de cuerpos, de luces, de olores, de pasos, de bocinazos, de aires, de gritos, de voces, de colores. Estoy satisfecha por lo obtenido, porque era precisamente todo eso lo que quería hacer notar, y sentir mientras lo hacía.

- La idea de trabajar con procesos tecnológicos y conformar una instalación con ellos, me resultó sumamente interesante. Me encontré con maneras que nunca había explorado, y me gustó mucho la experiencia. Si bien, no tenía tanta pasividad temporal y espacial como al realizar mis pinturas, ya que la captura activa de imágenes por medio de una cámara fotográfica o asimismo por medio de una video filmadora debe ser rápida (y requiere también el rápido movimiento de un lado al otro en la menor cantidad de tiempo posible); experimenté el hecho de pasar largo tiempo esperando que la imagen (las imágenes al azar también pretendían ser proceso de obra) se creara en el momento preciso, y en ese instante era justamente donde ponía todo el ímpetu del proceso de trabajo. Ahí mismo en el momento de disparo o de Rec., resolvía en segundos tanta espera. El manejo del tiempo que se experimenta con estos medios, me resultó más interesante aún. Los tiempos aquí se esperan, y son ocasiones que cuando llegan es donde comienza la aparición de la obra misma.
- Considero a esta obra como un proceso que me genera nuevas ideas para obras futuras; representa una continuidad que permite el experimento de abrir nuevos territorios dentro del marco de artes diferentes a las ya tradicionales, como la pintura y la escultura.
- Esta obra representa un trabajo interesante también desde el punto de vista de obra multidisciplinar, ya que trabajar con gente de otras áreas (edición de video, ayuda técnica) me generó una “diferencia” agradable respecto del hecho individual de la pintura (me refiero específicamente a la pintura, porque cuando no hago video-arte, me dedico a la pintura), en donde uno se enfrenta solo al lienzo. Transmitir la idea y que además fuera entendida por las personas que colaboraron en este proyecto, sumado a las sugerencias que ellos mismos hacían, hizo que se transformara en algo no tan individual, y eso fue muy positivo y enriquecedor.
- Creo haber logrado mis objetivos, en cuanto a la autorreferencialidad de la obra, y a la experiencia con estos nuevos medios artísticos.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y GRÁFICA

Vistas del Video-Instalación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARTER, Harold: *El Estudio de la Geografía Urbana*. Editado por el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983.
- CASTELLS, Manuel: *La Cuestión Urbana. Cáp. 8 "El debate sobre la teoría del espacio"*. Edit. Siglo XXI, México, 1986.
- CERTEAU, Michel de: *La Invención de lo Cotidiano. I Artes de Hacer*. Edit. El oficio de la historia, 1980.
- CORBUSIER, Le: *La Ciudad del Futuro*. Ediciones Infinito, Bs. As, 1985.
- DEBORD, Guy: *La Sociedad del Espectáculo*. Edit. Biblioteca de la mirada, Bs.As, 1995.
- ESTEBANEZ, José: *Los Espacios Urbanos, Cáp. IV. Punto 4.9 " La mundialización de la Economía y el Sistema Urbano"*, Edit. Cátedra, Madrid, 1995.
- HARVEY, David: *La Condición de la Posmodernidad*. Amorrortou editorial, Bs.As, 1998.
- MUMFORD, Lewis: *La Cultura de las Ciudades. Tomo I, II, III*. Colección grandes ensayistas. Emece editores, Bs.As, 1945.
- SASSEN, Saskia: *La Ciudad Global: Nueva York, Londres, Tokio*. Edit. Eudeba, Bs.As, 1999.

ARTÍCULOS VIRTUALES

- ALONSO, Rodrigo: “*ARTISTAS ARGENTINOS EN EL CONCIERTO DIGITAL*”, *Revista Buenos Aires Bellas Artes del Museo Nacional de Bellas Artes / Universidad de Palermo 1999- 2000*.
- AUGÉ, Marc: “*Los no-lugares. Espacios del anonimato*”. Gedisa, Barcelona, 1993.
- MARCELLONI, Maurizio: “*El Urbanismo: una disciplina border line de frente a poderes inciertos*”. <http://www.cafedelasciudades.com.ar>
- MUMFORD, Lewis: “*Técnica y Civilización*”. <http://www.mutantia21.com.ar>, s.f.
- NAVARRO, Herminio: “*El Objeto de Estudio de la Geografía Urbana: Ciencias Auxiliares*”. <http://www.clubtelepolis.com>, s.f.
- NAVARRO CARRASCAL, Oscar: “*Psicología Ambiental: visión crítica de una disciplina desconocida*”, <http://www.psicologiaincientifica.com>, 2004.
- Información sobre Música concreta:
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_concreta

LINKS

Referentes históricos del video arte, net-art e instalación:

- *Bill Viola*: www.billviola.com
- *Gary Hill*: <http://www.garyhill.com/>
- *Chantal Akerman* (cineasta): http://en.wikipedia.org/wiki/Chantal_Akerman
- *Bruce Nauman*: <http://www.pbs.org/art21/artists/nauman/>
- *Marcello Mercado*: <http://www.marcello-mercado.de/>
- *Nam June Paik*: <http://www.paikstudios.com/index.html>
- *Antoni Muntadas*: <http://encina.pntic.mec.es/jarv0000/muntadas.htm>
- *Christa Sommerer y Laurent Mignonneau*:
<http://www.banquete.org/banquete05/visualizacion.php?id=45>
- *Hendrick Dusollier* (cineasta): “Obras”
<http://www.humanite.presse.fr/journal/2004-06-12/2004-06-12-395378>
- *Yuan Goang-ming*: <http://www.universes-in-niverse.de/car/venezia/bien50/twn/s-goang-ming.htm>
- *Shu Lea Cheang*: <http://www.universes-in-universe.de/car/venezia/bien50/zou/s-cheang.htm>
- *Tony Oursler*: <http://www.tonyoursler.com/>
- *Katarzyna Kozyra*: <http://www.katarzynakozyra.com.pl/>

- *Mario Grinbaum:* (pinturas) “*Cuestiones Urbanas*” obras 2000-2005.
<http://www.mariogrinbaum.com.ar/>