

Taller de Videocreación

PRÁCTICA FINAL: VIDEOINSTALACIONES

1. Bocetos e idea

Limítesspaces

• Espacio: tamaño reducido posibilidad oscuridad 100%

① DECONSTRUCCIÓN
- Cámara lenta
- calor

② DESPREO
- cámara lenta
- cámara lenta

③ INCENDIO
- Cámara lenta

proyector hecho con HP vóxel & otros

espera

ventilador

④ humo y destrucción - FUMADO
- Empapar papel dechar
- Residuos
- algodón
- B&W

⑤ UBICACIÓN - VENTANA
- FOTOFONDO O VIDEO

NOTAS A DEBÁS
- ver proyectado en techo
- Multipantalla a través de ventana
- Confinar el espacio
- ¿Jaque?
- ¿B&W? más de una pared en plano
- TV con video dentro videos

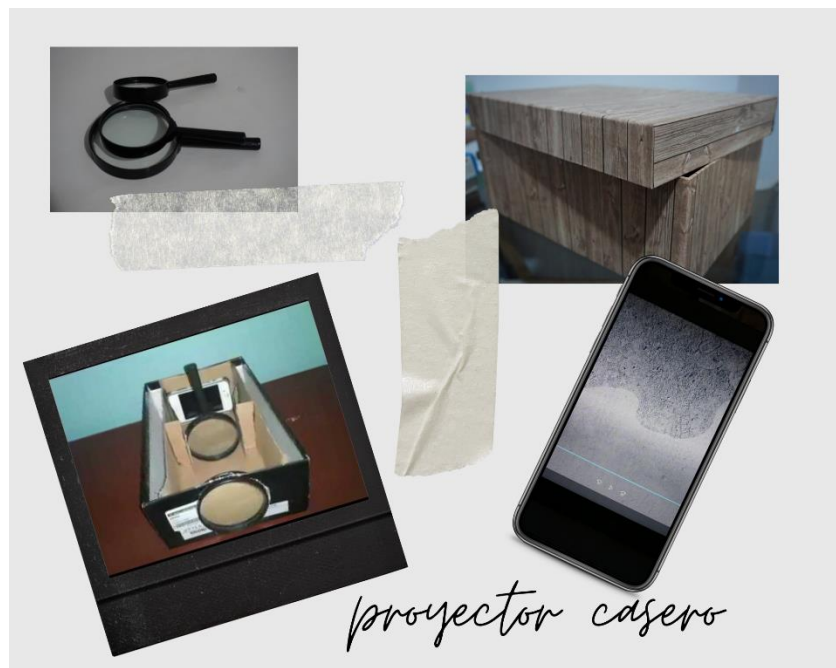
VENTANA

¿Cumplo? ¿sí? + comunicación

PAREDES	LÍMITES	SENSACIONES
Demudar	ladrillos	Pesimismo
Desgranar	papel / emulato	deber
Incendio	Fuego	Rabia
Fumado	humo / algodón + Agua	Agotamiento Aceptación Desistir tranquilizarse
Apertura	Pantalla ventana	Un tiempo compañía

MATERIALES

Papel fotográfico x6	Gias x2
Tornillos azules	botella plástico x 2
Arcilla usable x1	PC x 2
Algodón + deshar x1	MVL x 2
Agua	Altavoz
Mechero	

Ficha técnica

Título de la obra: Limitlesspaces

Autora: Raquel Torres Planells

Fecha creación: Diciembre 2021- enero 2022

Tipo de obra: Videoinstalación portátil

Música: Summer 78, Yann Tiersen, año 2003

Duración: 2min 36s

Link:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iaqVqF4JMsShgKI2ObQWJK0mUdwkqIHZ>

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iaqVqF4JMsShgKI2ObQWJK0mUdwkqIHZ>

En esta última práctica he decidido realizar una videoinstalación. Esta podrá exponerse en espacios cerrados con poca luz. La idea es que pueda mostrarse en variedad de localizaciones diferentes según necesidad y voluntad del espectador ya que es fácil de transportar (una caja y el teléfono móvil).

En este proyecto he querido desarrollar una pequeña obra simbólica que invite a la reflexión a la vez que relaje y calme al espectador. A raíz de unos artículos que leí en los últimos meses sobre la salud mental en tiempos de Covid (adjunto algunos links en la bibliografía), me interesé más por conocer algunos tipos de trastornos que se agravaron con el confinamiento como la depresión, la claustrofobia y el incremento de intentos de suicidio. Al principio pensé en crear esta obra haciéndola de algún modo algo colectivo, usando vídeos de confinamiento como imagen final para que la gente no se sintiera sola. A raíz de profundizar en las lecturas mi investigación se desvió hacia la salud mental en general, sin relacionarlo con la Covid19. La reflexión a la que llegué es que muchos de los problemas que nos afectan a las personas, ya sean de origen familiar, laboral, de autoestima, fobias, etc vienen dados por limitaciones que nos ponen o nos ponemos y que no nos dejan avanzar y ser libres, dejar de sentirnos frustrados e infelices. Ya sea para una meta concreta o por el simple hecho de sentirnos bien necesitamos un espacio de reflexión en el que poder decidir cómo afrontar la vida. Este pequeño vídeo muestra por fases la destrucción de un muro como metáfora de aquello que no nos deja avanzar hacia la felicidad.

2. Justificación conceptual y formal

El espectador podrá sumergirse en la oscuridad de una estancia (analogía con el peor momento del estado emocional) y proyectar en la pared, techo o cualquier superficie plana este breve vídeo a cámara lenta en el que las imágenes en bucle

(está pensado para reproducirse una y otra vez con finales alternativos) junto con la música generarán un entorno íntimo en el que pueda sentirse protegido, a la vez que creará una puerta imaginaria hacia el exterior. A diferencia de otras obras en las que un espacio pequeño con poca luz puede resultar aterrador, como en la obra *Confesión* de Regina José Galindo, o incómodo y aplastante, como en el caso de *Pinocchio Pipenose Household Dilemma* de Paul McCarthy creo que será crucial la música y la velocidad del vídeo para que la estancia se convierta en un refugio y no una amenaza. En cuanto a la velocidad haré referencia a un fragmento de José Luis Sánchez Noriega que dice “La dilatación es un procedimiento estilístico encaminado a subrayar un momento, dotarlo de intensidad dramática[...]” y eso es exactamente lo que pretendo reduciendo la velocidad exageradamente en las imágenes de derrumbe, darle un tono poético. Como en la obra de Viola en la que el artista “prepara el acceso al que observa la obra”, cito “ensaya con ello la experimentación de la relatividad temporal, provocando una relajación de la razón en el espectador, que accede a una dimensión onírica, lo que facilita el entendimiento de los significados que plantea”. Mientras el sonido sigue a ritmo normal, la imagen ralentizada casi se congela. El factor tiempo se convierte en un factor relajante e invita a la contemplación, como ocurre en la obra *Sleep* de Andy Warhol pero a menor escala y a la inversa.

La idea de proyectarlo es para que alcance unas dimensiones en las que parezca que realmente se destruye la pared o superficie donde se proyecta, que se transforma el espacio que alberga al espectador. A diferencia de las obras en que los artistas crean un espacio en el que el espectador debe introducirse para participar y formar parte de la instalación (como por ejemplo las instalaciones de Janet Cardiff y George Bures Miller) en mi caso, es el espectador el que activa el espacio que él mismo escoja, y es el vídeo en sí mismo el que transformará el espacio creando un efecto óptico haciendo que el espectador sea el voyeur a un lado de la pared, esperando a ver el desenlace que le lleva a otro lugar.

La música es una pieza de Yann Tiersen llamada *Summer 78* del año 2003 que forma parte de la banda sonora de la película *Good bye, Lenin!* del mismo año. Fue dirigida por Wolfgang Becker, y trata sobre la caída del muro de Berlín y el impacto que causa en la vida de un joven y su madre cuando despierta de un coma. Es una pieza de piano, un instrumento que otorga gran dramatismo a la pieza. Aunque melódicamente relajante, va adquiriendo un tono más vital y optimista. Me ha parecido ideal para el mensaje que quiero transmitir ya que la caída del muro simboliza libertad, tolerancia y recuperación de humanidad entre las personas.

La pieza de vídeo será muy sencilla, para que el espectador pueda estar pensando en sus propias cosas mientras lo ve una y otra vez. En cada pase del vídeo, cambiará la escena final (he creado un par de ejemplos para no excederme en la práctica) en la que tendrán lugar situaciones distintas, para que

cualquier tipo de público se sienta a gusto (algunos en compañía, otros en solitario, unas en interiores y otras en exteriores). En caso de desarrollar realmente un proyecto así, usaría videos de todo tipo para ir cambiando en cada reproducción la escena final (barcos navegando, el fondo del mar, la montaña, un cine, una ruta en coche, unos amigos en un bar, escenas de meditación, de fiesta loca y muchas cosas más).

Para la puesta en escena y montaje del vídeo he hecho acopio de materiales como algodón para el enlucido, agua, lámina plástica, mini ladrillos de cerámica para el muro, papel fotográfico para imprimir texturas de madera o piedra, una rejilla de horno para los barrotos, lupas y una caja que se convertirán en proyector, un mechero, un ordenador para el vídeo del humo y el montaje y mi cámara Sony a6000 en su trípode. Finalmente, un teléfono móvil desde donde reproducir el vídeo.

A través de la superposición de las capas en un mismo plano, establezco la evolución narrativa de desbloqueo emocional. En primer lugar, hacemos que el algodón, la capa más superficial (el enlucido), se derrumbe simbolizando el agotamiento. Este deja ver tras de sí una pared de ladrillo que podemos interpretar como el núcleo grueso del problema que una vez derrumbemos nos será más fácil seguir avanzando. Damos paso al tabiquillo de madera, que arde representando la rabia acumulada por el sufrimiento y desencadena en un humo gris que simboliza la calma después de la tormenta, la reflexión final antes de la liberación que representamos con la desaparición de los barrotos que nos dejan ver el exterior, la compañía, una sonrisa...

He querido usar luz tenue ya que me parecía adecuado a la sensación de estado de tranquilidad que quiero transmitir, así como un fuerte granulado y escenas nocturnas para crear un aspecto nostálgico, de medio ensoñación.

3. Resultado

VIDEO MUESTRA

Al querer utilizar y reciclar materiales que tenía a mi alcance, el resultado es limitado. Las lupas no eran de la mayor calidad y me llevó mucho trabajo llegar a reproducir la imagen. Después de probarlo en varias estancias, funciona mejor en las estrechas y largas, ya que la amplitud de plano en este tipo de proyector casero es limitada y en este tipo de estancias se puede alejar más. En estancias muy amplias no cubre suficiente superficie para crear el efecto deseado, tendría que hacer un proyector más sofisticado. También me hubiese gustado disponer de más tiempo de duración de la pieza, ya que pretendo jugar con el estado anímico y es difícil en 2 minutos. Además, me hubiese gustado generar más capas y mostrar más opciones.

3. Bibliografía

Art Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya. Banda sonora, Escenografía, localización y ambiente e Iluminación.

<http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/banda-sonora-musica-sonido-ambiente-voz/>

<http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/escenografia-localizaciones-y-ambientacion/>

<http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/iluminacion/>

Crear Salud. <https://crearsalud.org/que-son-las-barreras-emocionales-y-como-destruirlas/>

Marchena, Domingo. Entrevista periódico La Vanguardia. 09/12/2021.
<https://www.lavanguardia.com/vida/20211209/7898188/covid-disparado-195-intentos-suicidios-chicas-catalunya.html>

Martínez Villegas, Juan. Videoinstalación. UOC. PID_00256509

Mouzo, Jessica. Artículo periódico El País. 9/10/2021.

<https://elpais.com/ciencia/2021-10-08/la-epidemia-que-subyace-tras-la-covid-los-casos-de-depresion-y-ansiedad-crecen-mas-de-un-25-en-el-mundo.html>

Museo Reina Sofia. Janet Cardiff & George Bures Miller

<https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/janet-cardiff-george-bures-miller>

Ondacero. Por fin no es lunes. Programa de radio.

https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/sabios-de-guardia/claustrofobia-confinamiento_202004265ea5353564242d0001714a27.html

Psiquiatría.com <https://psiquiatria.com/glosario/index.php?wurl=frustracion>

Wikipedia

- Good Bye Lennin https://es.wikipedia.org/wiki/Good_Bye,_Lenin!
- Banda Sonora [https://es.wikipedia.org/wiki/Good_Bye,_Lenin!_\(banda_sonora\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Good_Bye,_Lenin!_(banda_sonora))