

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ARTES INSTALACIÓN INMERSIVA

Rodrigo Abel – Agustina Araneda Coman - Ignacio Bermúdez – Ana María
Zappettini - Sofía Delle Donne
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes. Epistemología de las Artes

Resumen

8m

El proyecto de investigación en artes que ocupa esta ponencia propone una instalación inmersiva que se presenta visualmente como un showroom. Aquí la obra no se comprenderá como un objeto sino como un agente mediador que actúa sobre la hegemonía ejercida sobre el cuerpo de las mujeres. En este trabajo sistematizamos una serie de decisiones productivas que componen una instalación y retoman el proceso productivo de la misma. Consideramos nuestra investigación en artes como una reflexión artístico-social, trans-disciplinar y contextualizada.

Palabras clave: Investigación en artes, epistemología de las artes, instalación inmersiva

La siguiente ponencia surge del trabajo final de Epistemología de las artes, Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata. Durante la cursada de esta materia se lleva adelante un trabajo final para acreditar la aprobación. Esta actividad se enmarca en la investigación en artes, que contempla el carácter epistemológico de la producción y recepción artísticas. Clase a clase el proyecto se desarrolla y complejiza a medida que los estudiantes pueden elaborar nuevos aportes que provienen de los marcos teóricos de los autores y corrientes trabajados. Además, se ponderan los mecanismos de comprensión y razonamiento desde la asociación, comparación y apropiación de los contenidos.

La cátedra comprende lo artístico como proceso relacional y situacional, que tiene un modo específico de generar y sistematizar el conocimiento factible de ser analizado y replicado, tanto en su experiencia receptiva-interpretativa, como en su operatoria constructiva-creativa. En este sentido, la investigación en artes es entendida como la puesta en acto de la epistemología de las artes desde el proceso creativo, por ello se les propone a las y los estudiantes que problematicen sus prácticas como futuros profesionales desde esta concepción que rescata la posibilidad de conocimiento a partir de la producción y recepción artísticas. Esto se logra, en parte, a partir de la operativización de conceptos clave que los estudiantes seleccionan del marco teórico que propone la materia.

El desafío del trabajo final consiste, entonces, en comprender lo artístico como proceso relacional y situacional, que por lo tanto puede convertirse en objeto de investigación en sí mismo y producir nuevos saberes. Para ello en esta ponencia se expondrá el esquema operacional y la rúbrica, partes constitutivas del trabajo final. La primera herramienta, el esquema operacional, ordena el proyecto de investigación en arte en objetivos específicos, actividades, resultados e indicadores. Además, posibilita la mencionada operativización de conceptos, los cuales se ponen en juego para pensar dichas variables (los autores se referencian entre paréntesis, con el objetivo de señalarlos sin subsumirlos a una cita

científico-académica formal). La segunda, propone a lxs estudiantes investigadorxs confeccionar sus propios parámetros de evaluación para constatar la capacidad de transformación que alcanzan los objetivos propuestos, con el objetivo de prever tanto los posibles problemas como las soluciones adecuadas. Por último, el trabajo final incluye un cronograma que ordena temporal y espacialmente las actividades, en esta ponencia no se tendrá en cuenta debido a la extensión del mismo.

El proyecto de investigación en artes que ocupa esta ponencia propone una instalación inmersiva que se presenta visualmente como un showroom, para establecer un vínculo entre nosotrxs (artistas) y la comunidad, con el objetivo de interpelar a un público específico. Aquí la obra no se comprenderá como un objeto sino como un agente mediador que actúa sobre la hegemonía ejercida sobre el cuerpo de las mujeres al propiciar la disforia sobre lxs cuerpxs a través de las prendas de vestir y sus talles. Para ello sistematizamos una serie de decisiones productivas que componen la instalación y retoman el proceso productivo de la misma. Consideramos nuestra investigación en artes como una reflexión artístico-social, trans-disciplinar y contextualizada.

Esquema operacional:

ETAPAS	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESULTADOS	INDICADORES
PRODUCCIÓN	Generar una dialéctica negativa entre lxs participantes de la experiencia y la hegemonía de lxs cuerpxs (ADORNO).	Selección de portadas de revistas reconocidas de moda para exponer en la instalación. Selección de fashion films que resaltan la hegemonía de lxs cuerpxs.	Las imágenes generan una reflexión activa en lxs participantes.	Morfología. Uniformidad en el cuerpo de las mujeres. Ausencia de diversidad.
	Despertar la mirada (BENJAMIN).	Montar el showroom en una locación específica. Pintar el exterior del showroom con pintura rosa de contraste elevado. Presentar su	Extrañamiento en lxs transeúntes, confusión antes, durante y después de la experiencia.	Nociones generales del significado de un showroom. Nociones de la infraestructura de un showroom.

		inauguración emulando un showroom, no una experiencia.		
	Generar una experiencia cualificada que produce conocimiento (SÁNCHEZ).	Proponer una experiencia inmersiva. Construir un probador de dimensiones pequeñas, sin asiento ni perchero. Reproducir consejos de dietas y medicamentos para perder peso en los altoparlantes.	Propiciar la relación entre las imágenes publicitarias retocadas con photoshop y la imagen que devuelve el espejo deformante ubicado en el probador. Aludir a los sentidos de lxs participantes.	
	Criticar a la industria de la moda en un contexto capitalista y en una sociedad alienada (MARX).	Emplazar la instalación cercana al epicentro de alta moda de la ciudad. Colocar precios exuberantes en las prendas. Ofrecer solo talles únicos. Reservarse el derecho de admisión respetando la hegemonía.	Componer una experiencia realista. Propiciar crítica mediante la exageración.	Incomodidad en lxs participantes. Reflexión acerca del propio cuerpo. Sobreestimulación visual.
	Propiciar un	Presentación de	Dialectizar la	

	estado de shock (Benjamin).	la instalación inmersiva como un showroom. Diseño de redes sociales con la descripción del showroom. Difusión en internet y en la vía pública.	mirada (Benjamin).	
LEGALES	Obtener un permiso municipal para realizar la investigación.	Dar aviso a las autoridades de la propuesta. Presentación de la solicitud. Entrevista con autoridades pertinentes.	Situar la instalación en el espacio público.	Espacio público. definido. Redacción de la solicitud. Argumentos que justifiquen la iniciativa.

Rúbrica:

Objetivos	Logrado	Regular	Revisar
Generar una dialéctica negativa entre lxs participantes de la experiencia y la hegemonía de lxs cuerpxs (ADORNO)	Se genera un espacio de diálogo, e intercambio de interpretaciones.	No se genera un espacio de diálogo, se intercambian interpretaciones entre los grupos	No se genera un espacio de diálogo. No hay intercambio de interpretaciones.
Despertar la mirada (BENJAMIN)	Se logran imágenes que propician un despertar, existe una reacción por parte de lxs participantes	Se observan las imágenes, en ocasiones descontextualizadas	No se logra una reflexión o un despertar
Generar una experiencia cualificada que produce conocimiento	Se visualiza y se comprende la crítica hacia la hegemonía	No se comprende la experiencia en general	No se observan las imágenes con detenimiento ni se comprende porqué están ahí

(SÁNCHEZ)			
Criticar a la industria de la moda en un contexto capitalista y en una sociedad alienada (MARX)	Se efectúa un análisis sobre el discurso capitalista	Que se efectúe parcialmente el análisis sobre el discurso de la belleza en la actualidad.	Que no se efectúe el análisis sobre el discurso de la belleza en la actualidad,
Propiciar un estado de shock (Benjamin)	Sucede confusión, extrañamiento, buena convocatoria	No hay suficiente impacto	No hay reacción No hay impacto
Obtener un permiso municipal para realizar la investigación	Se establece contacto con municipalidad, obtenemos el permiso.	Existe poco contacto / poca predisposición de las autoridades	No se contempla la autorización

Consideraciones finales

El aporte de la materia para con nuestra formación académica está dado por la ampliación de nuestra mirada en relación al sentido que le damos a la práctica artística y por ende a considerar nuestras producciones como un conocimiento social relevante para generar transformación. Reflexionamos acerca de los procedimientos que hacen a la creación y ejercitamos una mirada crítica frente a los acontecimientos artístico-sociales.

Referencias

BARAHONA ARRIAZA, E. (2006). Categorías y modelos en la Dialéctica negativa de Th. W. Adorno: crítica al pensamiento idéntico. *Logos. Anales del Seminario de Metafísica*, 39, 203 - 233.

BENJAMIN, W. (1934). El autor como productor.

_____ (2005). «Pasajes» En *Libro de los Pasajes*, Madrid, Akal.

_____ (2005). «Pasajes de Paris II» En *Libro de los Pasajes*, Madrid, Akal.

De SOUSA SANTOS, B. (2019). ¿Por qué las epistemologías del sur? Caminos artesanales para futuros artesanales. En *El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías del sur*. Madrid. Trotta.

MARX, K. (2007). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*. Siglo XXI.

SÁNCHEZ, D. (2013) La dimensión epistémica del proceso artístico. En Epistemología de las artes. La transformación del proceso artístico en el mundo contemporáneo. Edulp: La Plata.