

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Súbito atentado. Sometido por el pánico.

ESTUDIANTE: Dennis Cambero Pérez

DIRECTOR/A: Amparo Alepuz Rostoll

PALABRAS CLAVE: PINTURA, PERFORMANCE, VIDEO EXPERIMENTAL, ATENTADO

RESUMEN: *Súbito atentado. Sometido por el pánico, surge de la experiencia personal tras sufrir un atentado en Macerata el 3 de febrero de 2018.*

El proyecto, de carácter experimental, consta de un vídeo que documenta una performance que realicé en Italia en la que se escenificaban las diferentes etapas de sufrir un atentado: el antes, el momento del impacto y el después.

El antes, momento de calma e ignorancia ante los posibles acontecimientos futuros; el momento del impacto, de destrucción, de la ruptura de esquemas vitales; y el después, la exhaustividad que nos conduce a la liberación.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 05

2. Referentes

06 - 13

3. Justificación de la propuesta

14 - 14

4. Proceso de Producción

15 - 17

5. Resultados

18 - 20

6. Bibliografía

21 - 22

1.- PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1.-Propuesta

Realizar un vídeo que tenga como objetivo representar el estado de caos en el que se sumió Macerata el 3 de Febrero de 2018, debido al atentado terrorista que dejó a todos los ciudadanos atemorizados y a la ciudad en toque de queda.

A raíz de la experiencia personal, el proyecto pretende reflejar el inesperado cambio sufrido en la experiencia Erasmus en Italia. El atentado hizo que saliese súbitamente de mi zona de confort y el pánico se apoderó de mi.

El vídeo experimental es una metáfora del shock que supuso esta circunstancia y la catarsis ante el caos y el terror que provocan este tipo de acciones. En la performance intento escenificar los tres estados de ánimo por lo que pasé en esos días. La performance se realizó en tres sesiones en las que se filmó en vídeo una acción. A través de la intervención sobre el cuerpo de una modelo con pintura, se evocan tratamientos gestuales del proceso que la misma ejecuta mientras es filmada.

El antes, un primer estado de normalidad, tranquilo, sensible, que se representa al inicio de la performance. Para ello, me valgo del monólogo, del sonido de la naturaleza, del tic-tac, sumados a la ausencia de color. El momento del impacto: un segundo estado que irrumpe súbitamente de un modo caótico, inesperado y doloroso, representados con los colores azul y rojo. Estos colores se alterarán conforme se enfrenten a los acontecimientos, representados por unos instantes sub-tonos caóticos que reflejan la transición de los diferentes fragmentos del impacto. Como metáfora de ello, la modelo se rompe. El después, tercer estado liberador, en el que se asume la condición de la crueldad como parte de la vida y se intenta recuperar la normalidad. Se retoman el monólogo y el tic-tac, como reflejo de que la vida sigue. Las noticias de lo ocurrido resuenan contextualizando la obra. Esta etapa se caracteriza por el predominio del azul.

El presente TFG refleja, a través de la creación artística una experiencia real y devastadora, en forma de una performance que se ha capturado en una serie de videos experimentales, en los que he puesto en práctica los conocimientos adquiridos en los estudios de grado de la materia,

investigando desde la acción performativa, desde composición en un medio audiovisual, e interviniendo en el montaje y talonado de la película para conseguir un tableau vivant.

1.2.- Objetivos

- Representar de forma simbólica el shock que vivimos los ciudadanos de Macerata con el atentado terrorista y cómo impactó en nuestra rutina
- Realizar una performance que me sirviese de catarsis frente al pánico sufrido
- Potenciar la performance a través del video y el proceso de posproducción audiovisual
- Introducirme en el campo del video experimental
- Superar la grave herida emocional vivida a través de la expresión artística

2.- REFERENTES

ANTROPOMETRÍA SIN TÍTULO (ANT 56)

Yves Klein (1928-1962) utiliza preferentemente el azul ultramarino, un pigmento que el propio artista patentó bajo la marca IKB (International Klein Blue).

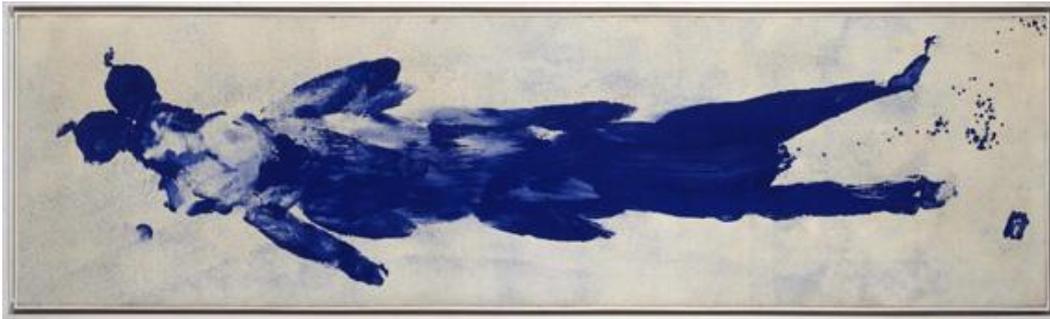

Fig.1. Yves Klein. *Antropometría sin título (ANT 56)*. Pintura, Pigmento seco en resina sintética sobre papel entelado pegado a lienzo. 1960.¹

Antropometría sin título (ANT 56) pertenece a la serie de *Antropometrías* en las que Klein practica la técnica denominada pincel vivo, que cubre de pintura azul a modelos que evolucionan sobre el lienzo, en forma de escritura gestual. Estas pinturas de Klein son el resultado de performances experimentales.

Yves Klein, es el artista plástico que ha servido de referente a la hora de realizar la performance por a su interacción gestual directa con la pintura. La utilización del color azul ha jugado un papel importante.

“En lo que a mí respecta, la pintura consiste en liberar el primer estado de la materia [...] es la ventana de una prisión, cuyas líneas, contornos, formas y composición están todos determinados por barrotes [...] las líneas concretizan nuestra mortalidad, nuestra vida emocional, nuestra razón, y hasta nuestra espiritualidad. Son nuestras fronteras psicológicas, nuestro pasado histórico [...] nuestras debilidades y nuestros deseos, nuestras habilidades y nuestros artilugios.”¹

¹Klein, Y. *Mi posición en la batalla entre la línea y el color*. París, 16 de abril de 1958 Publicado en: AAVV, Campos de fuerzas. Un ensayo sobre lo cineético. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ACTAR 2000

Annabelle Serpentine Dance

La primera de muchas películas dedicadas a la "*danza serpentina*" creada por la bailarina estadounidense Loïe Fuller en 1889 e interpretadas por Annabelle Moore.

Fig.2. Loïe Fuller. *Annabelle Serpentine Dance*. 1895.

Me ha servido de referente para reflexionar sobre los movimientos de la modelo. En su actuación, el balanceo dinámico de las telas llega a ser casi hipnótico, como también lo es su experimentación con las transiciones de color, duplicaciones y degradaciones.

En mi propuesta he jugado con el movimiento, creando distorsiones que confunden al espectador, otorgando la sensación de inestabilidad e incoherencia.

Alice Guy

Fue una de las primeras directoras de cine de la historia. Nació en Saint Mandé, en 1873. Su infancia transcurrió entre Suiza, Francia y Chile.

Dirigió más de 1.000 filmes: westerns, comedias, dramas, películas de ciencia ficción, etcétera. Fue una de las primera directoras que introdujo la narración cinematográfica, los efectos especiales, el retoque cromático. Experimentó con la comedia física, la disidencia sexual, la fantasía. El cine de Alice Guy Blaché fue un cine experimental, todas las propuestas de Alice fueron piezas innovadoras.

Pierrette's Escapes (1900) se coloreó a mano, fotograma a fotograma-subvirtió los roles de género de *La Comedia del Arte* a través de una escena de seducción. En la primera, un sexualmente ambiguo Pierrot trata de enamorar a Colombina bailando, pero ella lo rechaza rotundamente. Luego entra en escena una mujer que logra llamar su atención. El vídeo acaba cuando ambas se besan. Así se rodó la primera escena lésbica en la historia del cine.

Fig.3. Alice Guy Blaché. *Pierrette's Escapes*. 1900.

Para la mentalidad de la época era imposible reconocer que una mujer hubiese hecho todos esos logros artísticos, por ello la historia del cine minimizó sus triunfos como directora dándoles la autoría de sus filmes a sus directores de fotografía.

IDA. Pawel Pawlikowski, 2013

Ida ganó el Premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Londres. Recibió dos nominaciones para los Premios Oscar 2015, ganando en la categoría de mejor película extranjera.

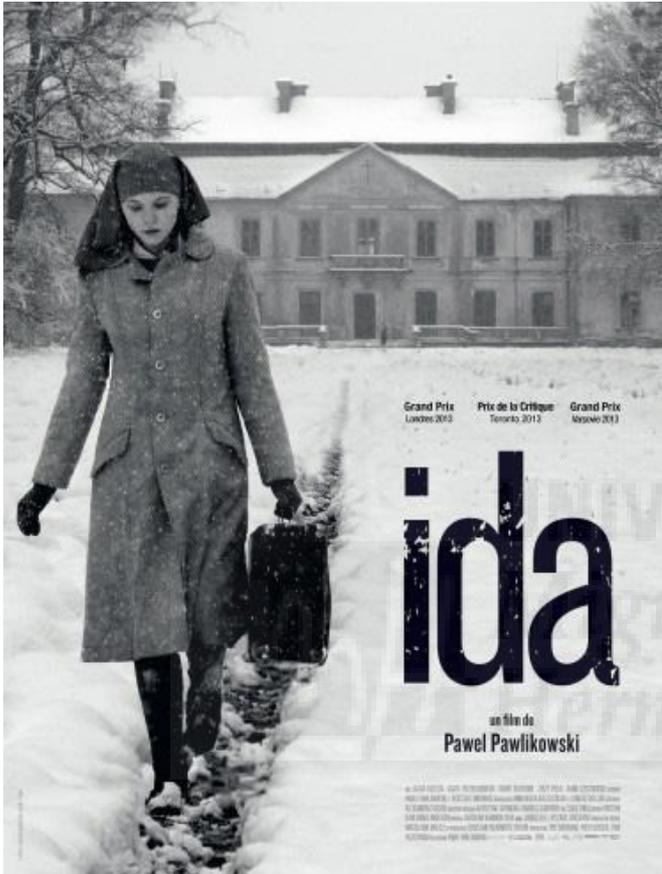

Fig.4. IDA. Paweł Pawlikowski. 2013.

El minimalismo que caracterizan algunas escenas muestra en nuestro proyecto la clara finalidad de representar la performance, por encima de la belleza. David Lynch afirmó: “La comprensión intelectual no tiene más importancia que la posibilidad de sumergirse en cada escena separadamente”.²

² Lynch, D. <https://www.davidlynch.es/david-lynch/frases-y-citas/> (16-05-2018)

TANGO

Cortometraje que utiliza el tiempo y el espacio para simultanear múltiples situaciones y eventos en la misma habitación.

Fig.5. TANGO. Zbigniew Rybczyński. 1981.

Tango ha servido de referente porque se ha podido ver un film experimental en el que no hay textos escritos, no hay diálogos, no hay ningún razonamiento argumental que justifique el devenir de lo ocurrido. Los actores se muestran ajenos a los demás, pero el espectador los ve simultáneamente como un todo.

Este cortometraje me hizo reflexionar sobre el tiempo y las acciones que ocurrirían en el vídeo experimental. Decidí dividir el proyecto audiovisual en tres partes, potenciando diferentes aspectos en cada una de ellas, creando contrastes que mantuvieran al espectador atento en cada momento.

Marina Abramović

Fig.6. RYTHYM 0. Marina Abramovic. 1974.

Rhythm 0

La artista se expuso al público, el cual podía disponer de 72 instrumentos de diferentes características; desde un lápiz, una boa de plumas, un perfume, hasta cuchillos y una pistola cargada. Los visitantes podían usarlo todo a su gusto, interactuando con ella. La artista estaría quieta sometiéndose a las consecuencias. Terminó en violencia.

La performance del vídeo experimental trabaja sobre el cuerpo, que se moldea, se destruye y acaba en liberación. Podemos ver como existe una vulnerabilidad inicial que se somete a la consecuencia del atentado, se transforma en el fruto producido por la exposición al dolor.

Millie Brown Martina

Sus lienzos están realizados con su propio vómito, ella deja al espectador que interprete desde su visión, sin intervenir. Su performance produce un fuerte impacto visual que puede llegar a herir la sensibilidad. Nexus Vomitus es su performance más popular.

Fig.7. Nexus Vomitus. Millie Brown Martina. (27 de Mayo de 2011).

El uso de samples inquietantes en su performance, la interacción del cuerpo expuesto a la pintura. La angustia expresada en un acto que corrompe al cuerpo, la exposición al dolor. Todo ello se ha trabajado en el vídeo, conceptos que visualmente impactan.

Sin City

Es una película de 2005, relata tres historias por separado de estilo cómico, esta película se traza mediante la utilización de colores en escenas caracterizadas por la oscuridad, del negro y el gris. El espectador observa con facilidad lo que el director desea en cada momento, algo que no hubiera ocurrido si la película no tuviera el efecto de color selectivo.

Fig.8. Sin City. Película (2005)

Este efecto me ha permitido enfocar la atención en la pintura, y evidenciar la lucha del azul y el rojo que transita caóticamente.

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El vídeo experimental se divide en tres: el antes, el momento del impacto y el después del atentado terrorista.

Trabajando sobre el cuerpo, y mediante una modelo femenina que me representa, reflejo como la mente se distorsiona en el tiempo. Materializo como el sufrimiento soporta una metamorfosis, convirtiéndonos en alguien más fuerte, creo que fue Pablo Picasso quien dijo: todo acto de creación es, primero, un acto de destrucción.

En un escenario compuesto por telas que yacen en la naturaleza, reflejo de los pensamientos, la performance consiste en la acción corporal y en la pintura sobre el cuerpo y el entorno. Conforme la línea de tiempo avanza y varían las circunstancias, se observa la interacción del sujeto con los acontecimientos. Esto se da en tres fases que representan la ignorancia, el impacto y la liberación del trauma.

Con la aplicación del color se simboliza la antítesis; el azul es equilibrio, el rojo desequilibrio. El azul, color primordial y reflejo de la estabilidad, se ve afectado en el momento del impacto por colores rojos, que luchan por predominar y son de carácter ansioso, interpretado de forma intermitente. Pero al finalizar la batalla, el azul vuelve a reinar. Como afirmó David Lynch: “hay que estar dispuesto a dejarse llevar por el mundo abstracto. Hay que querer perderse en él. Si no, se tendrá la sensación de frustración”.³

Dándole protagonismo a la pintura dentro del vídeo, he utilizado el efecto de color selectivo, mediante edición tanto perceptible como casi imperceptible que refuerza la idea de lucha entre emociones enfrentadas. El sonido corresponde a las necesidades de expresión artística de cada momento: la naturaleza con los pájaros, el tiempo imparable con el tic-tac, los gritos de los ciudadanos de Macerata, un sample desgarrador a modo de sierra y un sonido blanco que está presente en todo el vídeo. Resuenan, además, las noticias monótonas, con un eco lejano, acompañadas por el monólogo con el mismo tono que al inicio de la obra, pero con una perspectiva diferente tras lo vivido.

³ Lynch, D. <https://www.davidlynch.es/david-lynch/frases-y-citas/> (16-05-2018)

4.- PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fig.9. Dennis Cambero Pérez. Serie de bocetos pertenecientes al proyecto *Súbito atentado. Sometido por el pánico*. 2018.

Fig.10. Dennis Cambero Pérez. Serie de bocetos pertenecientes al proyecto *Súbito atentado. Sometido por el pánico*. 2018.

La cámara con la que se grabó la performance era una Sony Alpha a5000 (ILCE-5000). Para conseguir detectar la pintura, descartando el resto y dejándolo en blanco y negro, se usó el efecto color selectivo. La edición del vídeo se realizó con el programa Sony Vegas, con el cual también se efectuó el cambio de color.

Respecto a los materiales utilizados, se adquirieron telas de algodón blanco, debido a que absorben la humedad, expulsan el calor corporal y lo más importante, se tiñen bien.

La pintura utilizada fue de tipo acrílico especial para el cuerpo, la cual es comúnmente utilizada para trabajos artísticos. El color escogido fue el Azul Klein (IKB).

El color azul lo he utilizado como símbolo de la normalidad, del estado de aceptación y cotidianidad, la aceptación en cualquier circunstancia y de forma más o menos automática de lo cotidiano que muchas veces nos vuelve irreflexivos. El rojo representa sensaciones como el miedo y el dolor que se asocian convencionalmente con el corazón y la sangre. Encontramos el color rojo en las telas y el cuerpo de la protagonista, símbolo de la angustia y la tortura que está sufriendo.

El color se ha utilizado para expresar sentimientos opuestos, se ha buscado la antítesis, por eso el empleo de estos dos colores enfrentados y simultáneos ha jugado un papel muy importante en el trabajo.

La performance se realizó en Macerata, ciudad italiana en la que ocurrió el atentado terrorista, en una colina a 314 metros sobre el nivel del mar entre los Valles de Potenza y Chienti.

Se buscó simular a través de sonidos la ciudad en el momento del atentado, utilizando samples y posteriormente ecualizándolos en el software FL Studio.

Fig.11.Luis Ángel Fernández Arias. Fotografía del día de la performance *Súbito atentado*. Sometido por el pánico. 2018.

Fig.12.Luis Ángel Fernández Arias. Fotografía del día de la performance *Súbito atentado*. Sometido por el pánico. 2018.

5.- RESULTADOS

Fig.13. Dennis Cambero Pérez. Fotograma del vídeo experimental perteneciente al proyecto *Súbito atentado. Sometido por el pánico.* (2018).

Fig.14. Dennis Cambero Pérez. Fotograma del vídeo experimental perteneciente al proyecto *Súbito atentado. Sometido por el pánico.* (2018).

Fig.15. Dennis Cambero Pérez. Fotograma del vídeo experimental perteneciente al proyecto *Súbito atentado. Sometido por el pánico.* (2018).

Fig.16. Dennis Cambero Pérez. Fotograma del vídeo experimental perteneciente al proyecto *Súbito atentado. Sometido por el pánico.* (2018).

Considero importante la aproximación al campo del video experimental. Mi propuesta es un trabajo abierto, de carácter iniciático en el que he intentado aplicar los conocimientos que he ido adquiriendo en la formación artística del grado, investigando un medio audiovisual y desde una propuesta de carácter experimental, que me ha permitido sentirme abierto y libre a la hora de crear.

En el proceso he realizado varias versiones que considero son el resultado de la investigación y la experimentación.

“Hay un magnífico período de ensoñación solitaria en el que tengo la impresión de saber claramente lo que el film significa [...] sólo cuando veo el filme acabado comprendo hasta qué punto me corresponde. No digo que se me parezca, no es eso. Pero tengo la impresión de que revela algo de mí.”⁴

El último video a mi parecer logra mayor complejidad y transmite mejor mi intención, evocar el sometimiento al caos, así como la vuelta a la normalidad que se impone, todo ello sacado de mi vivencia personal en el atentado terrorista.

Enlaces a los vídeos:

https://drive.google.com/file/d/18apXwxcaM_QlXdj4sv2HAC6eRwSEAkRy/view

https://drive.google.com/file/d/1F9kY9q6MRJyvioiZauXeaEmKq_fEISLO/view

https://drive.google.com/file/d/135TRHL5ZwMtDd_1rO_yvcxlfCxa0UJ1j/view

⁴ Claire Denis. 2016. Frases de cine. www.philmsmagazine.com (10-06-2018)

6.- BIBLIOGRAFÍA

6.1.-PUBLICACIONES

Klein, Y. *Mi posición en la batalla entre la línea y el color*. París, 16 de abril de 1958 Publicado en: AAVV, Campos de fuerzas. Un ensayo sobre lo cineético. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. ACTAR 2000

6.2. -RECURSOS EN LÍNEA

- “Alice Guy Blaché, la pionera del cine sale del olvido” [en línea] URL: https://elpais.com/cultura/2017/03/26/actualidad/1490534401_520954.html [última consulta: 03/06/2018]
- “Alice Guy Blaché. Pioneras, la mujer en el cine” [en línea] URL: <https://www.moonmagazine.info/alice-guy-blache-pioneras-la-mujer-en-el-cine/> [última consulta: 02/06/2018]
- “Alice Guy, pionera del cine narrativo” [en línea] URL: <http://educomunicacion.es/cineyeducacion/figurasaliceguy.htm> [última consulta: 02/06/2018]
- Denis, C. 2016. Frases de cine. www.philmsmagazine.com (10-06-2018)
- “Diez cosas que debes saber sobre Yves Klein antes de ir al MUAC” [en línea] URL: <http://www.vogue.mx/agenda/cultura/articulos/diez-cosas-que-debes-saber-sobre-yves-klein-muac-exposicion/8065> [última consulta: 01/06/2018]
- “IDA, desenterrar el propio pasado” [en línea] URL: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-223850/sensacine/> [última consulta: 03/06/2018]
- “La memoria en la penumbra” [en línea] URL: <http://www.lespectadorimaginario.com/ida/> [última consulta: 04/06/2018]
- “LA VERDADERA HISTORIA DE ALICE GUY BLACHÉ, PIONERA DEL CINE” [en línea] URL: <http://www.fotogramas.es/Cinefilia/La-verdadera-historia-de-Alice-Guy-Blache-pionera-del-cine> [última consulta: 03/06/2018]
- Lynch, D. <https://www.davidlynch.es/david-lynch/frases-y-citas/> (16-05-2018)
- “Marina Abramovic en tres actos demenciales” [en línea] URL: https://www.eldiario.es/cultura/arte/Marina-Abramovic-actos-sobrehumanos_0_325818209.html [última consulta: 03/06/2018]
- “Tango” [en línea] URL: http://www.visionaryfilm.net/2012/11/tango-1980-zbigniew-rybczynski_15.html [última consulta 17/05/2018]

- “Tango imdb” [en línea] URL: <https://www.imdb.com/title/tt0084764/> [última consulta 17/05/2018]
- “Women Film Pioneers Project” [en línea] URL: <https://wfpp.cdrs.columbia.edu/pioneer/ccp-alice-guy-blache/> [última consulta: 02/06/2018]

- “Yves Klein, el artista Azul” [en línea] URL: https://elpais.com/diario/2009/10/25/eps/1256452010_850215.html [última consulta: 20/05/2018]
- “Yves Klein, el monocromo” [en línea] URL: <https://historia-arte.com/artistas/yves-klein> [última consulta: 18/05/2018]
- “Zbigniew Rybczyński [en línea] URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Rybczy%C5%84ski [última consulta 17/05/2018]

6.3- FILMOGRAFÍA

- IDA. (2013) [Paweł Pawlikowski](#) 1h 22m.
- Martina Spetlova SS11. Millie Brown Official (2012) [YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=V-gKjyHuffE>] 2m.
- SHOWstudio: Millie Brown - LiveStudio (2011) [YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=ZzntSiK5EkE>] 2m.
- Sin City (2013). Robert Rodriguez. 2h 27m.
- Sobre a artista Marina Abramovic (2017) [YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=HtDPHVuMS8c>] 1h 45m.
- Tango (1981) Zbigniew Rybczynski 8m.

