

bellas artes

2020-2021

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: MUTIS. (Ubi habitat mortem.)

ESTUDIANTE: Milena Johansson Martínez

DIRECTOR/A: Mercé Cervelló, Silvia

PALABRAS CLAVE: Permanencia, olvido, identidad, vida/muerte, presencia/ausencia

Permanence, forgetfulness, identity, life / death, presence / absence

Permanència, oblit, identitat, vida / mort, presència / absència

RESUMEN: Mutis es un proyecto que llama a la reflexión. Crea un diálogo entre obra y espectador de forma que nos sentimos observadores y partícipes de la obra al mismo tiempo. En el proyecto se plantean temas como la identidad, la intimidad, los espacios habitados y la muerte estableciendo analogías con el vocabulario del teatro, o incluso la mecánica cuántica.

Mutis is a project that calls for reflection. It creates a dialogue between work and viewer so that we feel like observers and participants in the work at the same time. The project addresses issues such as identity, intimacy, inhabited spaces and death, establishing analogies with the vocabulary of the theater, or even quantum mechanics.

Mutis és un projecte que crida a la reflexió. Crea un diàleg entre obra i espectador de manera que ens sentim observadors i partícips de l'obra a el mateix temps. En el projecte es plantegen temes com la identitat, la intimitat, els espais habitats i la mort establint analogies amb el vocabulari de teatre, o fins i tot la mecànica quàntica.

	pág/s.
1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	4 – 4
1.1. Propuesta	4 – 4
1.2. Objetivos	4 – 4
2. REFERENTES	5 – 8
2.1. Alberto García-Álix	5 – 6
2.2. Sophie Calle	7 – 7
2.3. Zoe Leonard	8 – 8
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	9 – 10
3.1. Mutis	9 – 9
3.2. El gato de Schrödinger	9 – 10
3.3. What Susy says from Sally	10 – 10
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	11 – 12
4.1. Método de creación	11 – 11
4.2. Método de expresión	11 – 11
4.3. Recursos formales	11 – 11
4.4. Recursos conceptuales	12 – 12
5. RESULTADOS	13 – 19
5.1. Secuencias fotográficas	14 – 15
5.2. Resultados de la instalación	16 – 19
6. BIBLIOGRAFÍA	20 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

Mutis nace del cuestionamiento acerca de una intimidad particular, de la observación de los detalles que componen y distinguen la vida de cada uno, de la percepción de nosotros mismos y de *el otro*. De los espacios y de cómo se habitan, de lo que nos une y de lo que nos separa y por supuesto y, sobre todo, de las personas. De las formas en que vivimos física y emocionalmente. De cómo el tiempo transcurre a través de nosotros y cómo vivimos y partimos dejando una huella, como esa huella que queda marcada en forma de arruga en la cama cuando nos hemos ido.

La idea se transmitirá a través de una instalación compuesta por 40 fotografías de 11 voluntarios, todos ellos retratados en su dormitorio, sentados en su cama. Las fotos se dividirán en diez series de cuatro fotografías por persona. La primera y la última son estáticas y reflejan la presencia y la ausencia. La vida y la muerte. Las dos fotografías centrales son más dinámicas y muestran el modo que tenemos de abandonar ese espacio propio. La quietud, la acción, la transición y el cambio.

La instalación estará compuesta por las fotos dispuestas alrededor de la sala y, en el centro de esta, y como nexos físicos entre las fotos y el espectador, se simulará un dormitorio con los elementos que habitualmente lo componen. Estos elementos provocarán en el espectador sensaciones encontradas. El espacio invita a ponerse cómodo y ser uno más con la exposición y las personas retratadas sobre sus camas, sin embargo, la cama en medio de la sala y los objetos que no son de nadie, despertarán incomodidad en el espectador por estar invadiendo el espacio privado de un desconocido.

De este modo creamos un espacio aparentemente íntimo que, expuesto a los ojos de todo el público, deja de serlo. Así, lo privado se hace público y lo público, privado.

1.2. Objetivos

- Destacar las individualidades de cada uno, tratando a la vez de acentuar sus semejanzas.
- Acercar a *el otro* a los ojos del espectador.
- Provocar una reflexión sobre nuestra identidad y su relación con nuestro espacio íntimo.
- Conceptualizar vida y muerte a través del lenguaje del teatro.
- Establecer un hilo conductor en la obra y desarrollar un lenguaje propio que sea fácilmente reconocible.

2. REFERENTES

Alberto García-Álix (León, España. 1956)

Creo, que el oficio del fotógrafo consiste no solo en mostrar lo que ve, sino en convertirlo en verídico y emocionante... Aportarle un aliento. Por eso hago fotos, porque me siento un fabulador, un cuentista, un aprendiz de poeta... Que intuye, a su pesar, que sus fotos son la odisea de una catástrofe.

García-Álix,
Box, 2012

Fig.1

Alberto García-Álix, *Tres hembras*, 1989, gelatinobromuro sobre papel, 37 x 37,5 cm

Hay detalles de la fotografía de Álix que no pasan desapercibidos. Su fotografía en blanco y negro. Sus retratos donde la mirada juega un papel importante y los espacios donde, aunque no se atisbe presencia humana, se respira vida.

García-Álix es un fotógrafo que carga sus imágenes de narrativa, intensidad e intimidad. Las personas a las que expone a su cámara cuentan una historia con la mirada. Y los entornos que retrata, repletos de pequeños detalles, están cargados de presencia.

Fig.2

Alberto García-Álix, Mi tálamo nupcial, 1994, gelatinobromuro sobre papel, 37 x 37 cm

Sophie Calle (París, Francia. 1953)

Todo lo que cuento es cierto, pero lo que hago no tiene nada que ver con un diario personal. Escojo momentos precisos a los que doy una forma distinta, reescribiéndolos y deformándolos. Mi trabajo surge de mi intimidad, pero nunca la revela. Lo que ustedes ven es solo la parte que acepto contar.

Sophie Calle,
Entrevista para El País, 2015

Sophie Calle es una artista conceptual que parece mirar el mundo a través de los curiosos ojos de un niño. Tiene una forma particular de observarse a sí misma y a los demás. Resulta interesante cómo parece jugar con las ideas. En algunas de sus obras habla de ella misma, pero en otras, hace pequeños estudios acerca de *el otro* y su intimidad que, en casos como en el de estas fotos, pertenecientes a la serie *Hotel Rooms*, son perfectos desconocidos.

Fig.3

Sophie Calle, *Hotel, room 26*, 1983, 1 impresión ektachrome y 9 impresiones de gelatina de plata, 37,5 x 55 cm

Zoe Leonard (Nueva York, EEUU, 1961)

Lo que me atrae de la fotografía no es tanto un enfoque de bellas artes, sino las fotografías como documentos... Todas las formas en que el ser humano ha documentado el mundo en un intento de ordenarlo, en un intento de consumirlo o gobernarlo o aferrarse a él en cierto sentido.

Zoe Leonard

En esta serie, *Analogue*, Leonard estudia “el paso de la era mecánica a la digital y de un sistema de intercambio económico a otro, y las consecuencias que tiene esa transformación en nuestra vida diaria”.

Formalmente, en su obra suele trabajar con la repetición. Esto crea una fuerza particular a un conjunto de, en el caso de *Analogue*, escaparates distintos. Aunque también tiene otras obras en las que utiliza la misma estrategia como en *You see I am here after all*: colección de 4000 postales de las cataratas del Niágara. Te hace pararte en los detalles, en las diferencias y las similitudes y valorar la obra como el conjunto.

Fig.4

Zoe Leonard, *Analogue* (detail), 1998–2009. Impresión cromogénica e impresiones de gelatina de plata. Conjunto de 412 partes, agrupadas en 25 capítulos, tamaño por pieza: 28 x 28 cm

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1. MUTIS

Del it. mutisi 'muévase', 'retírese', voz con la que el apuntador indicaba a un actor que saliera de la escena, imper. delant. mutarsi, y este del lat. mutāre 'mudar, irse de un lugar'.

Definición de mutis de la R.A.E

“La vida es teatro”, lo dijo William Shakespeare y lo cantó La Lupe en su canción *Puro teatro*, siglos después. Podemos establecer una analogía entre vida y teatro, en la que el espectador es *el otro*, y el fotografiado es el director, guionista, actor y escenógrafo de su obra. Está encima del escenario y al mismo tiempo, tras las bambalinas. Es inevitablemente un *one man show* que se va adaptando y transformando en cada acto conforme transcurre su vida.

Cuando llega el momento, uno sale de su escenario, hace mutis. Nos morimos y no nos podemos llevar nada. Ni nuestro cuerpo, ni nuestros recuerdos, ni nuestra casa, ni ese escenario que tan bien quedó para el último acto.

Las fotografías del proyecto Mutis tratan de ser lo más verídicas posible. Lo más fiel a la realidad. Procura que las personas retratadas reflejen lo que son. Lo que, aunque sea por solo un instante, han sido. Y que sus espacios, los escenarios en los que concurre y concluye su obra, no se vean alterados por una presencia extraña. Imposible, pero no por eso hay que dejar de intentarlo ni de reflexionar sobre ello.

3.2. EL GATO DE SCHRÖDINGER

Cuando navegas en la naturaleza de nuestra materia, todo lo que sabemos del mundo cotidiano se disuelve. Ya no existen objetos, solo relaciones. No existe la localidad. No existe el tiempo.

Dean Radin,
Senior Scientist, IONS

La fotografía, por sus características propias, es el medio artístico más apto para la captura de la realidad. Es cierto que definir realidad como aquello que capta alguien tras un objetivo podría parecer pretencioso: un punto de vista subjetivo. Sin embargo, recientes estudios en el ámbito de la mecánica cuántica afirman que la materia actúa de un modo distinto cuando es observada. Los átomos dejan de moverse. De ese mismo modo, podemos establecer una relación entre los

átomos y los objetos o personas que fotografiamos. No podemos saber cómo es una persona cuando no la vemos. No podemos asegurar tampoco que la realidad que percibimos de los demás continúe así cuando dejamos de observarla. Lo que ha sido llamado como el efecto “Zeno” o el efecto observador, deja patente que el observador altera el entorno. El físico Anton Zeilinger afirma que “todo lo que es real depende de si lo veo y cómo lo veo”.

En el teatro, una obra no es igual con público que sin él. Y aunque así lo fuera, si una persona se plantara en medio del escenario a recitar a Miguel Hernández y nadie la viera, no lo podríamos saber. Es la paradoja del gato de Schrödinger. Una nueva analogía entre teatro, vida y ciencia. Todo es susceptible al cambio cuando es observado.

3.3. WHAT SUSY SAYS FROM SALLY

Todas las miradas y todas las formas de representación tienen su sujeto como parte de ella, pero a su vez la posición de la persona que hace la obra de arte y la posición de la que mira, por lo que siempre hay varias cosas simultáneas sucediendo. [...] Quiero que pensemos realmente en desde dónde está tomada la imagen y eso lleva a esta pregunta más grande, que ya no es desde dónde fue tomada físicamente sino socialmente, políticamente, emocionalmente... Tu punto de vista se expresa a través de todo lo que dices, todo lo que haces...

Zoe Leonard

Wexner Center for the Arts, 2018

Cuando hablamos mucho acerca de los demás, es inevitable hablar también de uno mismo. Las cosas de las que hablamos, a quién fotografiamos, dónde ponemos el foco... en definitiva, cuál es nuestro discurso. Al final, uno no necesita retratarse a sí mismo para estar hablando de uno mismo.

El fotógrafo británico Martin Parr confiesa en una entrevista a Gonzalo Suárez en El Mundo: “Soy un cotilla. La fotografía me permite convertir ese defecto en una virtud [...] Es la excusa perfecta para acercarme a la gente y husmear en sus vidas”.

Al final, eso es lo que hace el arte, husmear en las vidas ajenas, en nuestra propia vida, y en el concepto de vida en general.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

4.1. MÉTODO DE CREACIÓN

Conceptualización del momento de la muerte a través de secuencias fotográficas realizadas en el dormitorio de cada sujeto.

4.2. MÉTODO DE EXPRESIÓN

Secuencias fotográficas en blanco y negro, de cuatro fotos cada una, en las que se aprecia a la persona abandonando el espacio.

4.3. RECURSOS FORMALES

Se destacan las similitudes entre unas personas y otras. La luz es unas veces más intensa y otras las fotos se realizan casi en penumbra, cosa que depende tanto de la configuración del espacio, como de la personalidad de cada individuo que lo habita. Se pedía antes de la sesión de fotos que a ser posible no se alterase el espacio, que no se introdujeran elementos nuevos, no se descartasen objetos del escenario, ni se ordenase para la ocasión.

Se busca la inmediatez; y las fotografías son lo menos pensadas posible, casi por intuición. Sí hay unos elementos comunes, y son estos los que me interesan.

La distancia y la forma dependerán de la relación, la confianza, la personalidad. No fue algo premeditado que las fotos se hicieran en la cama de cada uno, pero conforme el proyecto fue avanzando, se convirtió en una necesidad. Las camas tienen algo. Pasamos durmiendo una gran parte de nuestra vida. Leemos, comemos, reflexionamos, soñamos, follamos. Hacemos un gran catálogo de actividades en nuestra cama. No son pocos los artistas que han fotografiado camas: Lina Scheynius, Lee Miller, Félix González-Torres, Lilo Raymond, Jean Francois, Duane Michals... y no olvidemos la famosa instalación *The bed*, de Tracy Emin. Me dejó a muchos por el camino y los que están por venir.

Las camas son interesantes. Los pliegues de las sábanas, de las almohadas... Son poesía. Y cómo no, el resto de la alcoba. Los dormitorios son de la casa los espacios más íntimos. Son diseñados como el refugio más cómodo y placentero. Por eso me decanté por los dormitorios. Ahí hay menos mentira.

4.4. RECURSOS CONCEPTUALES

Las fotografías realizadas son sucesiones de cuatro en las que podemos ver al sujeto sentado en su propio escenario y cómo, paso a paso, lo abandona dejando tras de sí todas sus pertenencias. Pertenencias que, durante toda una vida, se acumulan, se coleccionan, se veneran y al final de todo, te sobreviven. El tiempo que dura una vida es menor que la estela que deja.

5. RESULTADOS

Desocupar el espacio. Nuestras habitaciones son espacios llenos, abarrotados por nuestra constante presencia, tanto, que siguen habitados por nuestra aura cuando las abandonamos. ¿Por cuánto tiempo se mantendrá este hechizo de pertenencia? El dormitorio es un lugar para ser vivido. Cuando quedan vacíos se sienten trepanados. Extirpados. Todos los elementos de habitáculo giran o se estacionan alrededor de la presencia y personalidad de un individuo, un sincretismo bruto, mezcla inconexa para el espectador ignorante o inconsciente del relato íntimo de la persona. Los rasgos de abundancias y carencias del habitante están colapsando la imagen. En ocasiones el individuo es el gobernante que impone la ley y el orden de su voluntad; en otras, el espacio vital y sus artefactos se rebelan y casi devoran a su creador.

Todos tenemos una imagen ideal de nuestro cuarto, independiente del espacio real que está siendo habitado, víctima o beneficiario de los impases del destino. ¿Nos identificamos con nuestro dormitorio? No solemos diseñar nuestro cuarto para ser expuesto. Si nuestros objetos personales son todo lo que rodea nuestro cuerpo la mayor parte del día... ¿Qué desnudo es más integral? ¿Qué revela más profundamente de nosotros, colocar bajo el foco de luz nuestra piel sin adornos, o todo lo que hemos escogido para que forme parte de nuestro ecosistema particular?

La semilla que hizo crecer este proyecto fue la curiosidad y la intriga propia por saber cómo vivirán los demás. A veces tendemos al solipsismo cuando, encerrados en nuestro mundo, nos ensimismamos y le otorgamos más importancia de la que tiene a todo lo nuestro. Parece que observáramos a los demás a través de un catalejo al revés, en el que todo se ve a una distancia irreal, extremadamente lejano, y de alguna forma eso nos hace sentir seguros, como lo estamos en nuestra cueva, rodeado de cosas que nos representan y nos recuerdan todo lo conocido.

Mutis ha dejado abierta la puerta de un proyecto al que no veo final. Nunca van a dejar de interesarme las personas y sus mundos. Creo que, con el tiempo, el proyecto no puede hacer otra cosa sino crecer. De las 19 habitaciones que he fotografiado hasta la fecha (una de ellas de dos personas y el resto individuales), he hecho una selección de las mejores. Las que tuvieron ese algo que cautivara. Cada vez identifico mejor ese algo y esa es la señal de andar por el buen camino.

5.1. SECUENCIAS FOTOGRÁFICAS

Fig. 5
Mutis de Agustín, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 6
Mutis de Bola, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 7
Mutis de Hugo, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 8
Mutis de Ignasi, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 9
Mutis de Solari, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 10
Mutis de Manu, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 11
Mutis de Nieve, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 12
Mutis de Héctor, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 13
Mutis de Kike, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

Fig. 14
Mutis de Pablo y Bea, 2021. Fotografía digital, secuencia de 4 fotografías de 20 x 30 cm cada una.

5.2. RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN

Fig. 15

Mutis: Ubi habitat mortem, 2021, instalación compuesta por cama individual, edredón de plumas, mesita de noche, lamparita, tres libros y 40 fotos tamaño A5 montadas sobre listones de madera. Medidas 2 m x 1,50m aprox.

Fig. 16

Mutis: Ubi habitat mortem (detalle), 2021, instalación compuesta por cama individual, edredón de plumas, mesita de noche, lamparita, tres libros y 40 fotos tamaño A5 montadas sobre listones de madera. Medidas 2m x 1,50m aprox.

Fig. 17

Mutis: Ubi habitat mortem (detalle), 2021, instalación compuesta por cama individual, edredón de plumas, mesita de noche, lamparita, tres libros y 40 fotos tamaño A5 montadas sobre listones de madera. Medidas 2m x 1,50m aprox.

Fig. 18
Mutis: Ubi habitat mortem, 2021, instalación compuesta por cama individual, edredón de plumas, mesita de noche, lamparita, tres libros y 40 fotos tamaño A5 montadas sobre listones de madera. Medidas 2m x 1,50m aprox.

Fig. 19

Mutis: Ubi habitat mortem (detalle), 2021, instalación compuesta por cama individual, edredón de plumas, mesita de noche, lamparita, tres libros y 40 fotos tamaño A5 montadas sobre listones de madera. Medidas 2m x 1,50m aprox.

Fig. 20

Mutis: Ubi habitat mortem, 2021, instalación compuesta por cama individual, edredón de plumas, mesita de noche, lamparita, tres libros y 40 fotos tamaño A5 montadas sobre listones de madera. Medidas 2m x 1,50m aprox.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libro:

- Hacking, J. (2012). *Fotografía, toda la historia*. Barcelona: Art Blume S.L.
- Fromm, E. (1980). *El miedo a la libertad*. Barcelona: Espasa Libros S.L.U
- García-Álix, A. (2012). *Box*. Madrid: La fábrica

Diccionario:

- Diccionario de la lengua española. Barcelona: Espasa Libros S.L.U

Fuentes electrónicas:

- Vicente, A., El País Semanal (2015) *Sophie Calle: El voyeurismo hecho arte*; [en línea] URL: https://elpais.com/elpais/2015/05/13/eps/1431537670_976688.html [última consulta 19/5/2021]
- Calvo Salanova, C., Museo Reina Sofía. *Analogue (Analógico), Zoe Leonard*; [en línea] URL: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/analogue-analogico> [última consulta 20/5/2021]
- Wexner Center for The Arts. (2019) *Artist Talk: Zoe Leonard*; [en línea], URL: <https://wexarts.org/artist-talk-zoe-leonard> [última consulta 20/5/2021]
- López Michelone, M. (2018) *El efecto "Zeno" está verificado: Los átomos no se mueven cuando son observados* [en línea] URL: <https://www.unocero.com/ciencia/el-efecto-zeno-esta-verificado-los-atomos-no-se-mueven-cuando-son-observados/> [última consulta 22/5/2021]
- Suárez, G., El mundo (2018). *Martin Parr: "Los fotógrafos de guerra son unos hipócritas"*; [en línea], URL: <https://www.elmundo.es/papel/cultura/2018/03/26/5ab3dcb0e5fdea7f5e8b4598.html> [última consulta: 3/6/2021]

Fuentes audiovisuales:

- *El Efecto Observador*; [en línea], URL: <https://www.youtube.com/watch?v=FgV4UvWaUys> [última consulta 25/5/2021]