

TFG

TRANSLATIONS.

AN AUDIOVISUAL POEM.

Presentado por Ji Yeon Kim (Suri Kim)

Tutora: Eulalia María Adelantado Mateu

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1. REFLEXIONES SOBRE LA INTERCULTURALIDAD
SUBALTERNA

3.2. PUNTO DE VISTA PERSONAL SOBRE EL TEMA

4. MARCO REFERENCIAL

4.1. TRABAJOS INSTALATIVOS

4.2. FOTOGRAFÍA

4.3. DOCUMENTALES

4.4. ESTRUCTURAS PORTÁTILES

5. MARCO PROCESUAL

5.1. PROYECTOS ANTERIORES A *TRANSLATIONS* (2018-)

5.2. ESTRUCTURA PORTÁTIL: ELABORACIÓN Y MATERIALES

5.3. DOCUMENTAL: DE LA IDEA A LA POSPRODUCCIÓN

5.3.1. *Guión y análisis del documental*

5.3.2. *Sonido y música*

5.3.3. *Edición*

5.4. FOTOGRAFÍA: *TRANSLATIONS*, SERIE FOTOGRÁFICA

5.5. DIFUSIÓN

5.5.1. *Cartel, carátula de DVD y pressbook*

5.5.2. *Exhibición*

6. CONCLUSIÓN

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

9. ANEXOS

AGRADECIMIENTOS

Muchas gracias a Eulalia Adelantado por aceptar este trabajo, por su enseñanza, su sabiduría y su confianza en todos los momentos.

Gracias a mi familia, a los amigos y a los profesores que me han confiado y han apoyado a lo largo de los años de mi carrera.

Y, especialmente, gracias a Ángel Rodríguez por haberme acompañado y compartido todo el tiempo, durante este viaje tan precioso.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Esta investigación interdisciplinaria se centra en la desambiguación subjetiva del término nomadismo. Aquí, esta palabra se usa para representar un nuevo paradigma social que afecta al individuo espacial, cultural y emocionalmente. Cada vez nos movemos más, y como consecuencia, estamos constantemente absorbiendo, cambiando y adaptándonos.

Este proyecto de instalación cuestiona la naturaleza de la voluntad humana para adaptarse y mutar. A lo largo del mismo, se hace una relación metafórica entre la historia y el paisaje de Galicia con elementos tradicionales de la cultura coreana. Estas observaciones son fruto de experiencias personales, que son fundamentales para este trabajo. Así pues, este proyecto se abordará este problema a través de una instalación, utilizando diferentes medios; como la creación audiovisual, la fotografía y el arte público.

Nomadismo, documental, fotografía, Galicia, Corea, instalación

ABSTRACT AND KEYWORDS

Interdisciplinary research focused on the subjective disambiguation of the term *nomadism*. Here, this word is used to represent a new social paradigm that affects the individual spatially, culturally and emotionally. Each time we are moving around more, and as a consequence, we are constantly absorbing, changing, and adapting.

This installative project questions the nature of human will to adapt and mutate. Throughout, a metaphorical relation between the history and the landscape of Galicia with traditional elements from Korean culture are made. These observations are fruited by personal experiences, which is fundamental in this work. As for this, this project will be based on addressing this issue through an installation, using different media; such as video creation, photography and public art.

Nomadism, documentary, photography, Galicia, Korea, installation

1. INTRODUCCIÓN

*Porque estamos donde no estamos.*¹

Pierre-Jean Jouve

La síntesis de este proyecto parte, principalmente, de mi experiencia personal. Nací en Corea, pero con ocho años me mudé a Estados Unidos y desde entonces he vivido en cuatro países, entre los cuales está España. Esta cuestión es clave para entender las motivaciones tanto formales como conceptuales de este trabajo. El hecho de vivir en tantos lugares me ha hecho reflexionar sobre distintas cuestiones: ¿Cuáles son los elementos que definen una cultura?, ¿Qué valores y realidades son universales o transferibles? ¿Qué vigencia tiene la identidad cultural hoy en día?, ¿En qué lugar se encuentran las tradiciones en este mundo globalizado?

El propósito de este trabajo radica en contestar a estas preguntas. Como se verá a continuación, emprenderé un viaje por mis orígenes y por aquellos lugares que me son ajenos, por sitios que han sido olvidados, por monumentos al pasado. Por lugares que pueden transferirse, entremezclarse y aproximarse.

Las bases de este proyecto parten del concepto de nomadismo. Entendemos como nómada a aquella persona que vive de un lado al otro, sin una residencia fija, en la búsqueda de un sustento (comida, trabajo, vivienda). Es un estilo de vida que se asocia con nuestros antepasados. Aún así, hoy en día, existen modos de vida que difieren de su antónimo, el estilo de vida sedentario.

Cabe aclarar, a modo de apéndice, que la síntesis de este proyecto no pretende, en ningún caso, evocar o mistificar este concepto. Se basa, en cambio, en un concepto base de el que me he decidido apropiarme, para generar un discurso poético en torno a las relaciones de transvase cultural en un mundo poscolonial.

El nomadismo implica el movimiento, la traslación de un lugar a otro, un cambio. Cada lugar que habitamos deja una huella, impregnando ese lugar de algún modo. Modificándolo. Partiendo del concepto de vivienda nómada, este proyecto se basa en la creación de una estructura portátil. Se trata de un artefacto ligero y desmontable, el cual puede transportarse fácilmente.

¹ JOUVE P.J. (1974) *Lyrique*, p. 59.

En definitiva, a partir de este objeto, se procederá a emprender un viaje por diversos lugares, instalándolo en diversas localizaciones. La intención de este proyecto es la de crear una obra *site-specific* transportable. Es decir, una obra, que está pensada para interactuar con distintos espacios. Desde una óptica poética, la intención de este trabajo es la de trasladar el hogar a diversos lugares o escenarios, que en cierto modo se alejan del lugar que estamos acostumbrados a habitar.

De este modo, en este proyecto se recogerán los pasos previos a *Translations*, una serie de propuestas relacionadas dentro de la misma línea conceptual. Posteriormente, me centraré en desarrollar la base del proyecto central de este trabajo; *Translation, An Audiovisual Poem*. Una propuesta audiovisual co-dirigida con Ángel Rodríguez. A partir de este proyecto, he realizado *Translations: una serie fotográfica*, recogida también en este proyecto. Además, todos estos proyectos serán recogidos en una página web (http://www.ifabformacion.es/grado/kim_suri/) creada y diseñada por mi, donde recopiló toda mi trayectoria que engloba este documento.

De este modo, se trata de un proyecto experimental, que si bien parte de una visión muy subjetiva, propone una visión trascendente a cualquier persona, sin importar su origen.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos principales de este proyecto se basan en la creación de una obra con una trayectoria artística interdisciplinar y adaptable, es decir, una obra mutable que cambia en función del lugar, momento y situación en el que son expuestas.

La metodología empleada está basada en un proceso que alterna la teoría y la práctica, para generar una obra de carácter personal. De este modo, esta búsqueda comienza con un marco conceptual en el que, partiendo de una experiencia personal, se centra en los estudios sobre la poscolonialidad para generar un peso teórico en el que validar el trabajo expuesto. Posteriormente, se recoge una exploración personal sobre el tema, tomando el término de *nomadismo* o *Traslación Cultural* como base en este recorrido de carácter interdisciplinar. Después, se define un marco referencial, tomado como punto de partida, para señalar las voces dentro del mundo artístico que tratan el tema central del proyecto, el nomadismo. A continuación, se engloba el marco procesual, dividido en dos partes: primero, centrado en las primeras propuestas, realizadas a lo largo de este curso, englobadas dentro de esta temática. El nombre de este apartado se titula proyectos anteriores, porque se tratan de propuestas con menos proyección temporal que el proyecto *Translation. An Audiovisual Poem*, él cual se trata del eje principal de este trabajo.

De este modo, a través de una serie de relaciones entre diversos conceptos formales y teóricos, se ha llegado a la conclusión de usar el lenguaje audiovisual e instalativo portátil para la realización de este proyecto. No en vano, se tratan de dos medios que reflejan las características intrínsecas de este proyecto: la traslación. Por una parte, el lenguaje audiovisual permite la copia, la reproducción y la difusión, mucho más que otros lenguajes plásticos. Además, el hecho de realizar una instalación transportable permite poder interactuar, por tanto modificar, lugares de diversa índole.

Asimismo, el objetivo principal de este eje principal consiste en realizar un viaje, un viaje teórico y práctico que se vaya construyendo a sí mismo. En el plano de la producción, el proyecto se puede dividir en tres partes. Primero, una pieza audiovisual de carácter ensayo-poético. Por otra parte, la instalación portátil, pensada para ser expuesta en diversos lugares, y finalmente, una serie fotográfica.

Por ello, en este documento se reflejan las partes del proceso definidas para su resolución formal. Primero, se centra en los pasos seguidos para la realización de la estructura portátil. Para después seguir con los pasos que han sido acometidos en la realización de esta pieza audiovisual, desde la preproducción, el guión, y el sonido, hasta los últimos pasos de la

posproducción. Por otra parte, se incluye un apartado centrado en la serie fotográfica, parte fundamental de esta obra. Finalmente se propone un apartado con la proyección y difusión de este proyecto.

En definitiva, se realizará una conclusión en la que se recoge una visión global del proceso que ha sido llevado a cabo. Haciendo hincapié en los aspectos acertados y aquellos que necesitan más precisión.

De este modo, en resumen, se marcan los siguientes objetivos para la realización de este proyecto:

- Realizar una investigación sobre los aspectos teóricos que llevan a tratar este tema. Es decir, una reflexión sobre los aspectos conceptuales y formales en los que me sustento para la realización de este trabajo.
- Analizar las propuestas artísticas que englobo dentro del eje que denomino como Traslación Cultural.
- Agrupar un conjunto de referentes artísticos contemporáneos que han tratado el tema del nomadismo y la traslación cultural desde distintas narrativas o puntos de vista, tanto lejanos como cercanos.
- Generar un proceso creativo en el que las distintas partes del trabajo se complementen con coherencia discursiva y formal.
- Organizar, planificar y proyectar las distintas partes del proyecto (preproducción, producción y posproducción), para su correcta ejecución.
- Realizar una búsqueda los materiales y procesos óptimos para la creación de la estructura.
- Difundir el proyecto a través de diversos medios, creando distintas plataformas para su proyección.
- Generar una reflexión sobre mi propio trabajo, exponiendo los aspectos a mejorar.

3. MARCO CONCEPTUAL

Este apartado define el escudriñamiento teórico para la creación de este proyecto. En él se resume las motivaciones conceptuales que generan la creación de este discurso. De este modo, el marco conceptual se divide en los siguientes apartados. Por una parte, a modo de introducción, se hace una reflexión sobre la interculturalidad subalterna. Es necesario aclarar, antes de nada, mi posición de mujer creadora en la diáspora, la cual es imprescindible para entender la forma de concebir el bagaje de este proyecto.

Asimismo, en esta sección se aclara el porqué de los distintos motivos (el folclore, la tradición, la identidad personal) que se relacionan en las propuestas recogidas en este documento. Posteriormente, se centra en la investigación sobre el tema, dónde se menciona el proceso de traslación determinante en la praxis de este proyecto. Se trata, en resumen, de un proceso de asociación subjetiva entre los dos lugares en los que se basa esta indagación, Corea y Galicia.

3.1. REFLEXIONES SOBRE LA INTERCULTURALIDAD SUBALTERNA

En este apartado se tratará de hacer una aproximación a las motivaciones intrínsecas que propician el leitmotiv del proyecto, de por qué una parte importante del concepto de Traslación se refiere a un trasvase cultural e interseccional.

Cabe destacar, a modo de apéndice, una contextualización de mi país de origen: Corea. Se trata de una zona invadida en muchas ocasiones, Japón, sin ir más lejos, colonizó el país durante más de 30 años². Esto se tradujo en una época donde las libertades, cultura e identidad de los coreanos fueron mermadas a un nivel increíble. La lengua japonesa se impuso en todos los medios públicos, la educación y administración. Posteriormente, después de la 2ª guerra mundial, Corea fue cortada en dos por el paralelo 38, siendo repartida entre Rusia (Corea del Norte) y Estados Unidos (Corea del Sur). El conflicto explotaría cuando el norte invadió el sur en 1958, estallando una guerra cívil de 3 años. A diferencia de otros conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea apenas fue fotografiada o transmitida en el resto

² Del 22 de agosto de 1910 al 15 de agosto de 1945, Fuente: EUN SOOK, YANG. (2007) Corea: historia de un proceso de reunificación. Madrid: Catarata. p 15.

del mundo³. Tratándose, en cierto modo, de un conflicto olvidado en conciencia del pueblo coreano.

Después de la invasión japonesa y la posterior guerra civil de los años 50, el país quedó destrozado. Durante más de 20 años se produjo un movimiento migratorio enorme, conocido como la diáspora coreana, con más de 5 millones de desplazamientos. Aún así, en sólo unas décadas, Corea⁴ logró recuperarse y pasar de ser uno de los más pobres a estar entre los más desarrollados del mundo⁵. De este modo, el capitalismo trajo muchos avances en la sociedad, pero, en contraste, muchos de los valores tradicionales, cultura y folclore pasaron a un segundo plano, asimilando los de la cultura occidental. Ésto se evidencia en muchos factores de la vida cotidiana: Corea está llena de centros comerciales, McDonald's, iglesias (más de la mitad de la población hoy en día es cristiana⁶). Si bien la cultura chamánica, heredada de la religión tradicional coreana, sigue teniendo un poso muy importante en el inconsciente colectivo, hoy en día es vista como algo subalterno, ajeno y de menos nivel.

De este modo, para poder entender el cambio en el paradigma social y cultural de Corea es necesario recurrir a la teoría poscolonial. Como explica Spivak⁷, el sujeto subalterno se queda mudo en pro de la imposición de los valores dominantes de la cultura invasora. Sólo es representado a través de ésta por la utilización de tópicos. En el caso de Asia, la construcción del Orientalismo como modo diferenciador y homogeneizador del continente se trata de un modo de diferenciar y silenciar los pueblos colonizados. Creando el paradigma de Oriente-Occidente (nosotros-ellos), la cultura propia es vista como inferior, irracional o salvaje. Como explica Edward Saíd, (refiriéndose a la concepción de Medio Oriente de Europa), Oriente es visto como un amalgama

³ “La Guerra de Corea ha sido llamada "la guerra olvidada" en los Estados Unidos, donde la cobertura del conflicto de 1950 fue censurada y su memoria décadas más tarde a menudo se ve ensombrecida por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.” STACK, L. (2018) “Korean War, a ‘Forgotten’ Conflict That Shaped the Modern World”, (artículo) *The New York Times*, 1/01/2018.

⁴ Es necesario mencionar, que cuando se refiere a Corea, después de la repartición, se refiere a Corea del sur.

⁵ Redacción BBC Mundo (2015) “¿Cómo logró Corea del Sur su milagro económico?” (Artículo) *BBC Mundo*. 26/01/2015

⁶ KIM, A. E., (2002) “Characteristics of Religious Life in South Korea: A Sociological Survey” (Artículo) *Review of Religious Research* Vol. 43, No. 4 (June, 2002), pp. 291-310 *Religious Research Association, Inc.*

⁷ SPIVAK, G. C. (1998) *¿Puede hablar el sujeto subalterno?* La Plata. Orbis Tertius. Universidad Nacional de la Plata. p. 5

en el que lo místico y lo exótico es observado con deseo desde una posición superior. El término se trata en sí mismo de una forma de reafirmarse a sí mismo (el hombre, blanco, europeo, cristiano y endocéntrico), frente al resto.

Aún así, la homogeneización cultural es un proceso no sólo aplicable a la península coreana, sino algo que se puede evidenciar en cada rincón del globo, incluida España. Afecta a todos los niveles de la cultura de un lugar, y la identidad de sus habitantes.

Una de las formas de evidenciar lo subalterno se refleja en la lengua. Como sentencia Franz Fanon, "Hablar un idioma es asumir un mundo, una cultura"⁸. Cuando llegue a España, no tenía ni idea de la pluralidad lingüística de este país, reflejo de la diversidad cultural de este territorio. Galicia, en concreto, me recordó mucho a Corea. Se trata, a mi modo de ver, de un territorio olvidado en pro de un estado y cultura centralista. Es en ese lugar donde vi un ejemplo para comparar lo subalterno, dos mundos y visiones que se relacionan entre sí mismas a través de mi subjetividad.

De este modo, he elegido motivos propios de la identidad y la tradición popular de éstos dos lugares como medio para posicionarse ante una visión dominante y homogeneizadora de la realidad. Se trata de un modo de reivindicar lo místico, lo irracional, desde la perspectiva del propio subalterno.

En definitiva, la propuesta de este trabajo es la de vincular, exponer y salientar, a través de una asociación subjetiva, las singularidades de dos lugares, Corea y Galicia, en torno a su tradición e identidad propias.

3.2. PUNTO DE VISTA PERSONAL SOBRE EL TEMA

Partiendo de esta visión de lo subalterno, me he basado en el concepto de traslación para relacionar estos dos lugares. La traslación se define como una cambio de un lugar a otro, de un significado o concepción, de un motivo a otro. traslación⁹

Tb. traslación.

Del lat. *translatio*, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de trasladar de lugar a alguien o algo.
2. f. Traducción a una lengua distinta.
3. f. Gram. Figura de construcción, que consiste en usar un tiempo del verbo fuera de su natural significación;

⁸ FANON, F. (2009) *Piel negra, Máscaras Blancas* Madrid. Ediciones AKAL.

⁹ Definición según el diccionario de la lengua española. RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). <http://dle.rae.es/>

p.ej., amara, por había amado; mañana es, por mañana será, domingo.

4. f. p.us. Traslado de alguien del cargo que tenía a otro de la misma categoría.

5. f. p. us. Traslado de un acto a otra fecha distinta.

movimiento de traslación

El término traslación en inglés se traduce como: *translation*, que a su vez significa traducción. Ese doble significado es el motivo por el cual este proyecto se titula *Translations*. De este modo, la traslación que propongo llevar a cabo no sólo es espacial (ir de un lugar a otro), sino también, tiene un sentido metafórico, cultural. Para ello me sirvo de la herramienta del lenguaje como elemento que expresa en sí mismo un contrapunto. Es decir, por ello he decidido usar el coreano, como explicaré a continuación, mi lengua materna, como idioma que vertebra la obra audiovisual. Así, la contraposición se genera al describir un lugar ajeno en otra lengua. De este modo, la traslación es el concepto base en el que se sustenta este proyecto, y en el que se basará tanto formal como conceptualmente para crear una metodología propia.

Asimismo, el eje central de *Translations, An Audiovisual Poem*, parte de una experiencia personal propia, para llegar a crear un marco referencial en el que interfiere con los lugares con los que me relaciono, abstrayéndome de mis vivencias para crear una obra de carácter universal.

Mi vida en sí misma expresa el concepto de traslación, y es en ella en la que me veo reflejada al hacer este proyecto. Desde un principio era sabido que quería tratar este tema, planteando y viendo varias ópticas para poder abarcarlo: una más intimista, enfocándome en las vivencias personales al cambiar de lugar o de procedencia. La problemática de esta óptica, era que me parecía que podía llevar al equívoco, cayendo en reduccionismos o visiones caducas, reflejando un criterio estético al que no estoy acostumbrada. Por lo que decidí emprender un viaje hacia una nueva dimensión poética.

Por ello, empecé a buscar distintos medios que pudieran relacionar mi lugar de origen, con Galicia, un punto en común que me sirviese de punto de partida para explorar esta creación.

Para ello vamos a partir de una particularidad, o coincidencia, la cual me lleva a relacionar varios conceptos en rama a partir de esta idea principal.

De este modo, el concepto de traslación, ligado al nomadismo, me hizo encontrar varios ejes afines para fundamentar la visión del proyecto:

nomadismo ¹⁰

¹⁰ Definición según el diccionario de la lengua española. RAE (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA). <http://dle.rae.es/>

De *nómada e -ismo*.

1. m. *Antrop*. Condición de nómada, que es característica de algunos pueblos o grupos étnicos.

La segunda definición sirvió de contrapunto para encontrar los lugares que estaba buscando. De este modo, el foco de la investigación se centró más bien, en aquel momento en el que el hombre, cuando pudo encontrar un sustento para quedarse en un lugar determinado decidió quedarse y vivir en un lugar concreto. Puede parecer una contradicción, pero me pareció interesante fundamentar la mirada en aquellos primeros lugares sedentarios para realizar el viaje, trasladando el foco al origen del concepto. Ya que un concepto no es entendible sin su antónimo que lo acompaña.

En muchas partes del mundo, este cambio de vida trajo consigo un estilo de vida distinto, se comienza a desarrollar la agricultura y ganadería, y comienzan a aparecer los primeros vestigios del megalitismo, un movimiento que abarca las primeras construcciones, perdurables en tiempo. Estas formas, como el dolmen, o el menhir, están presentes en muchas partes del globo como India, Rusia, la Europa continental, Inglaterra, y todas tienen rasgos muy comunes.

Curiosamente, Galicia y Corea del Sur¹¹ son dos lugares con una gran cantidad de yacimientos megalíticos, en concreto, dólmenes, los cuales presentan características en común. Esta relación, casual o no, ha llevado a tomar este elemento como punto en común; que se evidencia en la creación del documental creativo¹².

Después de indagar más sobre el tema, empecé a buscar conceptos afines que me llevaran a relacionar los dos mundos que he decidido vincular. A partir de un proceso de asociación subjetiva, llegué a dos ejes que fundamentan *Translations, An Audiovisual poem*, tanto formal como conceptualmente: las construcciones primitivas y el color blanco¹³.

¹¹ La mayor parte de los dólmenes conocidos se encuentra en la península Coreana. Se estima que hay 35000 dólmenes en Corea, casi el 40% de todos los del mundo. HOLCOMBE, C. (2011) *A History of East Asia: From the Origins of Civilization to the Twenty-first Century*. p.79.

¹² Ver el apartado 5.3.1.2. Los Megalitos y la construcción del paisaje.

¹³ Ver el apartado 5.3.1.1. Blanco como eje vertebrador entre dos mundos.

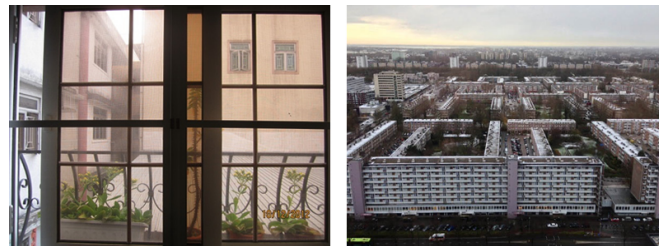
4. MARCO REFERENCIAL

Después de haber hecho un recorrido por el concepto que motiva este proyecto, es necesario establecer un compendio con los referentes que han tratado la temática subyacente. El nomadismo y la traslación cultural han sido parte del comportamiento natural de los humanos, habiendo numerosas investigaciones y estudios al respecto. A lo largo de la historia, los humanos han estado migrando de un lugar a otro, buscando una diferencia en sus vidas. Aquí, esta diferencia podría significar la necesidad de comer, mejorar su situación económica, por exilio, por discriminación, justicia, estudios o, incluso, traslación de un lugar a otro implica un cambio directo en muchos aspectos de nuestras vidas.

Hasta ahora, ha habido muchos escritores y artistas que han reflejado los estudios de nomadismo e inmigración en sus trabajos, independientemente de si tienen una relación con su propia identidad. Ellos han manifestado por distintos medios como la escritura, la fotografía, u otras técnicas artísticas, con una diferencia de la percepción, más ficcional o menos, en algunas ocasiones más subjetivas o menos. Por lo tanto, he decidido organizar las referencias de la investigación en cuatro categorías : trabajos instalativos, fotografía, documentales y estructuras portátiles.

4.1. TRABAJOS INSTALATIVOS

Cabe destacar a la artista británica, Gillian Wearing (1963, Birmingham), la cual recolecta videos de vistas de ventanas desde casas de diferentes partes del mundo, montando un único video. Estos encuadres han sido subidos por gente a través de una página web (<http://yourviewsfilm.com>). De esta manera, la artista invita a los espectadores a participar en el proyecto, creando una relación de interacción con los espectadores. La artista crea un paisaje, múltiple, visto desde adentro. Una vista que no solemos ver desde fuera. Se trata de un proyecto que empezó en el año 2013, con carácter de *work in progress*¹⁴.

Gillian Wearing: *Your View*, 2013-
Video instalación.

¹⁴ Se refiere a un trabajo que no está cerrado, sino en proceso.

Andrea Zittel: *Wagon Stations*, 2004-

Sooja Kim: *Cities on the Move: 2727 Kilometers Bottari Truck*, 1997.

Cabe además mencionar, el proyecto *Wagon Stations*, de Andrea Zittel (1965, California), esta artista produce unos vagones para instalar en la naturaleza. Suelen estar en lugares perdidos y desconectados del resto del mundo. Estos vagones intervienen en la naturaleza, modificando el paisaje natural de este lugar. Es un lugar pensado para la gente que quiera desconectar del resto. Cada vagón tiene el suficiente espacio para que una persona pueda tomar un descanso. Sólo dispone de los elementos mínimos: una cama y unos ganchos para colgar sus pertenencias. Desde adentro, se puede observar perfectamente la naturaleza y sus alrededores a través de la ventana.

“Estoy tan atraída por la mentalidad de la frontera y la idea de tener que resolver todo desde cero”¹⁵, afirma Zittel. Se inspiró en cómo la gente cambiaba los remolques según sus necesidades. Según ella, este proyecto es como un experimento social. Desde 2004, la artista ofrece a la gente el alojamiento dos veces al año, cuando el clima está suave. Durante la estancia, a la gente que se aloja le es asignado un trabajo cada día para mejorar la comunidad. A veces estos trabajos pueden consistir en arreglar alguna parte del vagón, construir más vagones o invitar a la gente a tomar una parte de la creación de la residencia. Como la obra de Wearing, este proyecto también se trata de un work in progress.

Por otra parte, desde 1994, la artista coreana, Sooja Kim (1957, Daegu) trabaja en su proyecto *Bottari*¹⁶. En una obra del proyecto, *Artista con bottari* (1994), Kim explora su identidad, como mujer coreana, artista extranjera que ha migrado de un país a otro, enfrentándose a distintos problemas sociales como el machismo o el racismo. A través de este objeto peculiar, *bottari*, ella establece una visión íntima de su realidad.

¹⁵ Traducción propia del texto original: “I’m so drawn to frontier mentality and that idea of having to figure everything out from scratch”. ZITTEL, A. *Andrea Zittel’s Social Experiment*. En: *Art21 Magazine*. 2015.

<http://magazine.art21.org/2015/01/23/andrea-zittels-social-experiment/>

¹⁶ *Bottari*, es una palabra coreana que se refiere a una estructura de tela en particular, en la que se pueden recoger multitud de enseres en forma de bola. Este objeto tiene una función de maleta. Es un elemento usado popularmente en la cultura coreana, hasta hace relativamente poco. De hecho, durante la guerra civil de Corea (1950-53), la gente migraba llevando sus cosas en ellos o, cuando uno se casaba, sus madres les traían *bottari* llenos de ropa, edredones confeccionados por ellas, adornos, o/e incluso comida. Cualquier objeto que les parecía valioso. Hoy en día, los *bottari* han sido reemplazados por otras formas de almacenaje, y se trata más bien de un objeto nostálgico.

Sooja Kim: *Bottari Truck*, 2007-
Foto de la performance en París.

Sooja Kim: *Bottari Truck*, 2008-
Instalación, París.

De este modo, el *bottari* es un artefacto tradicional coreano empleado en el transporte de mercancías, realizado con tela. En sus trabajos, este material se relaciona con el ambiente doméstico y los trabajos de las mujeres. De hecho, el tipo de tela que utiliza Kim es el mismo que las mujeres utilizaban tradicionalmente para hacer sábanas o edredones para sus familias. En la cultura coreana, la cama es un lugar sagrado y se asocia con el ciclo de la vida, es un espacio donde se nace, se descansa, se duerme, sueña, sufre, o muere. Es un lugar de testigo de la vida. Por ello, la ropa de cama adquiere un significado importante, trascendente, en la obra de Kim.

En 1997, Sooja realiza una performance que consiste en hacer un recorrido subida encima de un camión lleno de los *bottari*. La artista documenta el recorrido de once días, sumando un total de 2727 kilómetros de viaje. En el video, se puede observar los distintos paisajes que la artista ha elegido intencionadamente. Como se puede ver en la imagen, Kim instala el mismo camión y el artefacto con la proyección del video dentro de los espacios expositivos.

4.2. FOTOGRAFÍA

El fotógrafo japonés, Takashi Tsuda (1983, Aichi) explica en su página web (taka42da.com) las reglas a la hora de realizar este proyecto¹⁷:

*Como he estado viajando de lugar en lugar en mi bicicleta,
Haré una pregunta a una persona que conozco en cada lugar.*

*“¿Podrías decirme, dónde crees que podría armar una
tienda de campaña?”*

*Armaré una carpa en el lugar sugerido por esa persona y
me quedaré allí al menos una noche.*

*El punto de partida es Hokkaido en diciembre y
pasaré el invierno en Hokkaido.*

*Rechazaré las sugerencias de lugares en terrenos de propiedad privada
o en los que los que tenga que pagar para lanzar la tienda
y, les pediré que me sugieran otro lugar que no sea privado,
donde pueda “armar la tienda”.*

TAKASHI TSUDA: *Site*, 2010-11.
Hokkaido, Japan.

¹⁷ Traducción propia del texto original. TSUDA, T. *Site Rules*. En: Takashi Tsuda. 2010.
<http://taka42da.com/text/site-text>

Para este proyecto, Tsuda declara las reglas del proyecto a través de una página de la marca Nikon para el Museo Metropolitano de Fotografía de Tokio en 2010. El proyecto está pensado para ser realizado en el invierno entre los años 2010 y 2011. Durante este tiempo, el artista ha ido fotografiando cada lugar en el que decidía quedarse, para documentar su acción. Posteriormente, ha creado un panel fotográfico con todos los lugares en los que se ha quedado.

Robert J. Flaherty: *Nanook of the North*. 1922, EE.UU.

4.3. REFERENTES FÍLMICOS

En 1920, se realiza uno de los primeros documentales de la historia. *Nanook of the North* (1922) es una pieza realizada en blanco y negro por Robert J. Flaherty (1884, Michigan). El documental trata de enseñar la vida nómada de la familia de Nanook. Se trata de un compendio de situaciones recreadas después de haber vuelto a Polo Norte por segunda vez. El autor se vio en la necesidad de crear un documento que recopila el modo de vida de esta tribu. Ya que al volver después de su segunda primera expedición vio que su esencia cultural estaba en peligro de desaparecer.

En comparación, *Tras las luces* (2011) de Sandra Sánchez, relata el modo de vida de una familia de etnia gitana que vive a caballo entre Galicia y Portugal. Es un documental, y a la vez un retrato de una familia. Trata el viaje de la familia, que hace un recorrido en su caravana por el norte de España. A lo largo de este viaje, la familia monta y desmonta la pista de coches de choque y la casa en una de las caravanas. En contraste con las situaciones recreadas en *Nanook*, Sánchez presenta una realidad cruda y sin escenificaciones, una visión muy personal sobre ellos, sus problemas y sus sueños.

Sandra Sánchez: *Tras las luces*. 2011, España.

4.4. ESTRUCTURAS PORTÁTILES

*No sé si puedes estar completamente fuera de la tradición ... Sé de dónde vengo y el trabajo que he visto y de lo que estoy realmente convencido por ... Pero siento con tanta fuerza que el único arte es el arte de el artista personalmente.*¹⁸

Eva Hess

¹⁸ Traducido propia del texto original: *I don't know if you can be completely outside tradition[...] But I feel so strongly that the only art is the art of the artist personally*, del transcrito de la entrevista de Nemser. HESSE ARCHIVES, Allen memorial Art Museum, Oberlin.

Eva Hesse, Tom Doyle, Charles Ginnever: *Sculpture Dance*. 1962, para el evento *Ergo Suits* carnaval, Woodstock, Nueva York.

Durante el verano de 1962, Hesse (1936, Hamburgo - 1970, Nueva York) se une a Tom Doyle (1928-2016, Connecticut) en el mítico festival de Woodstock, donde se celebra el carnaval *Ergo Suits*¹⁹. El carnaval consistió en actuaciones musicales y de danza, Ginnever, Hesse y Doyle diseñaron el vestuario para las "esculturas de baile". Estas esculturas presentan un carácter efímero, transformable y adaptable al entorno. Se tratan de obras de gran tamaño, con un aspecto casi arquitectónico. Aún así, el tejido con el que están cubiertas crea una fluidez, un desequilibrio, adquiriendo un aspecto de vulnerabilidad. El textil se mueve con flexibilidad, asemejándose a una cometa en el cielo. El hecho de que la estructura esté cubierta por textiles, además de tener un carácter efímero, crea una relación directa con la estructura desarrollada para este proyecto.

Han sido más los artistas que han incluido el concepto de hogar o estructura habitable con una significación variada, en las salas de galerías de arte contemporáneo. Por ejemplo, en 1989, Martha Rosler (1943, Nueva York), *If You Lived Here..* en Nueva York, la artista coloca una estructura, semejante a una casa, dentro de una galería. La pieza iba acompañada de paneles en los que se veían fotos de gente sin recursos durmiendo en la calle. De este modo, Rosler nos presenta la casa como un lugar que habitar, al que no todos tienen derecho.

Cabe destacar también, cambiando de enfoque, La obra *Everyone I have Ever Slept With* 1963-1995, de Tracey Emin (1954, Croydon). Se trata de una instalación, que consiste en una tienda de campaña en la que aparecen los nombres de las personas con las que Tracey se ha acostado. De este modo, la artista traslada a la sala de un museo una de sus experiencias más íntimas, que sólo compartimos dentro de nuestra habitación.

En definitiva, he elegido la obra de estas artistas, porque aunque traten temáticas muy alejadas de mi proyecto, me parece que ejemplifican las posibilidades que tiene el concepto de hogar, o estructura, dentro de un discurso subjetivo y personal.

¹⁹ Este carnaval está organizado por Ginnever con Forakis, Weinrib, Tony Magar, "Frosty" Myers y Walter de Maria en el campus de Art Students League of Woodstock.

5. MARCO PROCESUAL

A continuación, se explican los pasos realizados en el proceso de trabajo del proyecto *Translations, An Audiovisual poem*. Este apartado recoge el proceso de creación de la estructura portátil, el trabajo audiovisual, la serie fotográfica, así como un apartado de difusión del proyecto. Pero antes, haré referencia los proyectos realizados con anterioridad, fundamentales en el germen de mi proceso creativo y conceptual.

5.1. PROYECTOS ANTERIORES A *TRANSLATIONS* (2018-)

*Recordar como una actividad vital humana define nuestros vínculos con el pasado, y las vías por las que recordamos nos define en el presente.*²⁰

Ana María Guash

Durante cuatro años de estudio en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, el enfoque conceptual en los proyectos que he realizado se ha basado en las relaciones de origen, identidad, memoria y hogar. Como ha sido mencionado en la introducción, mi experiencia personal al trasladarme de un país a otro me ha servido como base en la síntesis de mi trayectoria artística reciente. De este modo, el nomadismo se trata de una cuestión que me ha hecho reflexionar para la creación de varios proyectos. Los cuales he decidido resumir en este apartado.

Entre ellos cabe destacar *Memories of Home* (2016), una instalación realizada para la asignatura *Escultura II*. Este proyecto se basa en una reflexión sobre el significado de casa, un hogar en relación con la identidad. La instalación consiste en una estructura donde el espectador puede entrar para ver una proyección de un video. La estructura originalmente estaba hecha de madera, cubierta con una tela blanca, confeccionada a partir del patrón que había ideado.

²⁰ GUASCH, ANA M. (2005) Lugares de la Memoria: El arte de archivar y recordar, *MATERIA*, p.158

Memories of Home. 2016. Video instalación interactiva, Valencia, UPV.

Memories of Home. 2016. Video instalación interactiva, Valencia, UPV.

Es una interpretación del hogar, el lugar que se habita. Asimismo, en el video proyectado se pueden ver fragmentos de mi casa. Cada fragmento, cada esquina, cada abstracción del espacio transmite una memoria. Esta obra ha servido de base para crear la estructura para el proyecto principal de este trabajo *Translations, An Audiovisual Poem*. Al darme cuenta de que la madera era un material pesado y fácilmente deformable, he decidido crear una nueva estructura con tubos de pvc. Un material menos pesado y adaptable a muchas formas, con un carácter portátil.

Posteriormente, este año, realicé *Transition I* (2018), una instalación interactiva ideada para la asignatura de *Instalaciones*, la cual trata de la experiencia de trasladarse. Se trata, en definitiva, de una aproximación conceptual a *Translations, An Audiovisual Poem*. Este proyecto reflexiona sobre cómo la era digital está generando un cambio brutal en los hábitos sociales de la gente. Vivimos en un paradigma en el que nos vamos trasladando de un sitio a otro, como nómadas, adaptándonos a los cambios tecnológicos a un ritmo vertiginoso. Mientras tanto, con el tiempo, con cada estancia y con cada transición, la memoria se desvanece en fragmentos, y estos fragmentos en huellas. Estas huellas se quedan formando una parte de su identidad y del espacio.

Transition I. 2018. Instalación interactiva, Valencia, UPV.

Volviendo al proyecto, al entrar en la instalación, hay una silla en el centro, con una proyección a tiempo real del mismo espacio en la pared de detrás. Es decir, la sala está siendo grabada y emitida al mismo tiempo. De este modo, la cámara captura la proyección de la pared, creando una alteración de percepción, temporal y espacial. La silla invita a los espectadores a sentarse. Mientras alguien está sentado, los otros espectadores que entran en la instalación pueden ver lo que está sucediendo en la proyección. Al mismo

Transition II. 2018. Instalación interactiva, Valencia, UPV.

DETALLE: *Transition II*. 2018. Instalación interactiva, Valencia, UPV.

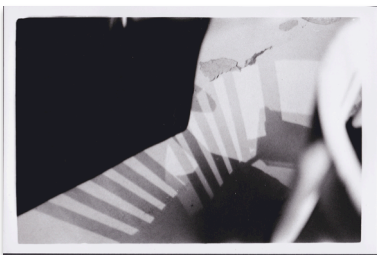

Foto original usada para la transferencia.

tiempo, la persona sentada puede verse a sí misma en un espejo situado en una esquina, en el suelo. De esta manera, la persona sentada puede observar un fragmento de sí mismo mientras los demás van viendo las huellas y rastros, surgidos por la alteración que he programado en la proyección. En resumen, todos los elementos de esta instalación interactúan el uno con el otro y con los espectadores.

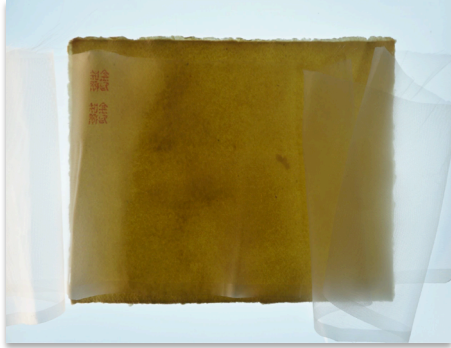
Esta instalación ha sido programada con GAmuza, un programa que se imparte en la asignatura de *Medios digitales e Interactivos*. Cabe destacar que la programación es parte crucial de la instalación. Es necesario, por ello, programar lo que va a ser proyectado por el interés de manipular la imagen con un efecto de delay, para poder crear así rastros en los movimientos y los reflejos de las personas que interactúan con la instalación. Su intención, en definitiva, es de reflexionar y posicionarse sobre un tiempo y espacio subjetivos.

Al mismo tiempo, he realizado la serie *Transition II* (2018), producida en la asignatura *Procesos gráficos digitales*. Es una instalación que consiste en paneles de tela transparentes recogidos en varias capas, colgados desde el techo. Además, sobre estas telas hay transferidos fragmentos de fotografías de mi casa. Cada fragmento está tomado con una cámara análogica, en blanco y negro. Estas fotos han sido reveladas en el laboratorio de la facultad, para luego ser escaneadas digitalmente e impresas con láser en un papel reflex, un soporte especial para hacer el transfer.

Estos paneles están pensados para ser colgados en un espacio con luz natural. Con lo cual, se aprecia mejor las transparencias de las imágenes de cada capa, y cómo se van uniendo para formar una única imagen. Los fragmentos están transferidos en tela ya que es un material que se puede doblar y transportar fácilmente. En este contexto, encaja con el sentido de trasladar. Físicamente, uno podría doblar los paneles y llevar en su maleta y metafóricamente, llevar la memoria de cada uno de estos fragmentos. Cada panel representa, a mi modo de ver, la memoria de uno mismo. Un conjunto de la memoria fragmentada.

Por otra parte, *TYT (Tomorrow Yesterday Today, 2018)*, también es un proyecto que se puede agrupar en el mismo hilo conceptual que los demás. Se trata de una reflexión sobre cómo el mundo digital afecta a la sociedad, la cultura y los modos de vida actuales. Yuxtaponiendo lo viejo (la tradición, la cultura, el folclore) y lo nuevo (la tecnología, la era digital), aspectos que subyacen en el concepto de identidad contemporánea.

Así pues, las nuevas tecnologías abrieron un mundo con inmensa cantidad de información y posibilidades para trabajar en el medio artístico con medios digitales. Cada poco tiempo sale una nueva tecnología que deja la gente fascinada. Casi todo parece posible. Es muy sorprendente ver cómo la gente se

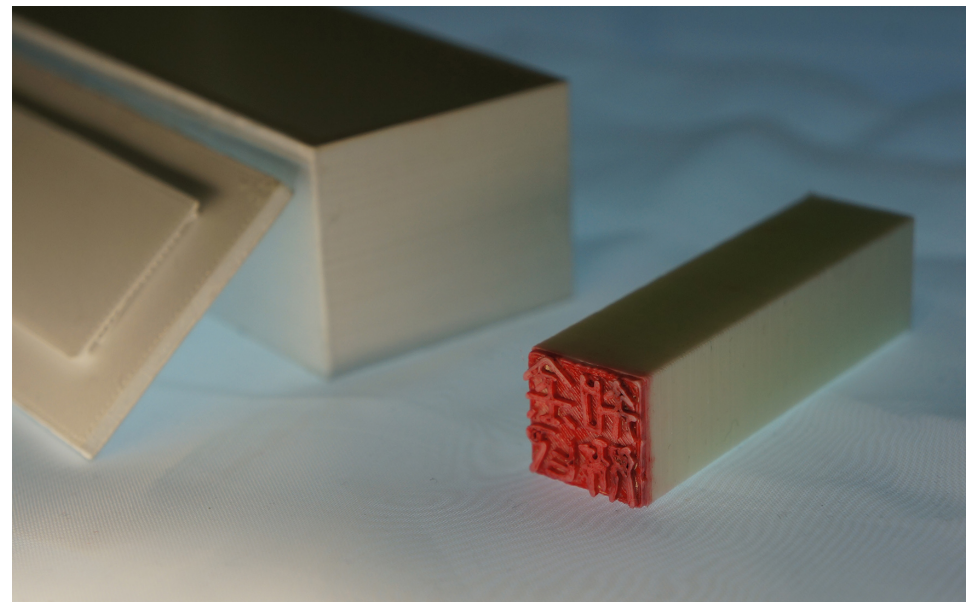
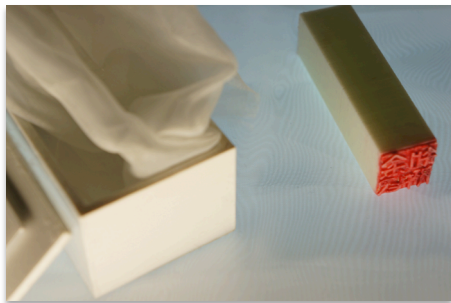
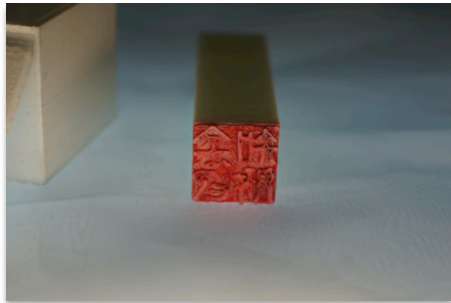
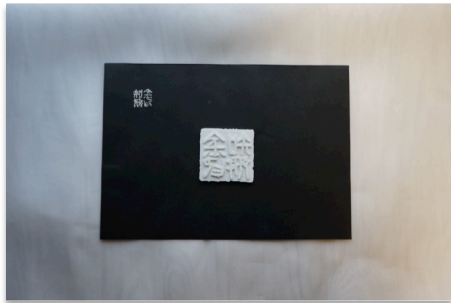

va acostumbrando poco a poco a lo que la tecnología nos ofrece. Un ejemplo de esto es la impresión en 3D, un medio que hace décadas se vería como algo imposible, pero hoy en día está entrando cada vez más en distintos campos como el diseño, el arte o la arquitectura.

Por lo tanto, la idea de este proyecto consiste en hacer una mimesis en 3D del sello que se regala en mi país al cumplir la mayoría de edad. En Corea, es tradicional que cuando se cumplen dieciocho años (en la edad coreana), los padres regalan a sus hijos un sello con su nombre escrito en los caracteres chinos tradicionales. Del mismo modo, este sello tiene la misma validez que una firma, pudiéndose usar para reconocer documentos. En cierta manera, estos sellos representan la identidad. Tradicionalmente, son tallados a mano por artesanos en madera o piedra. Asimismo, hoy en día, es una tradición que se está perdiendo, por lo que me parece interesante poder presentar este objeto con un nuevo material, fabricado automáticamente por una máquina.

El hecho de poder imprimirlo refleja los cambios en el modo de producción que han transformado a Corea, desde la llegada del capitalismo, junto con la ocupación estadounidense, en los años cincuenta. Este nuevo modelo no sólo ha hecho que cambie la economía de Corea, sino que también ha generado un nuevo modelo identitario, en el que todo lo occidental era aceptado y visto como una mejora, dejando a la cultura tradicional en un segundo plano. Por ello, este trabajo sirve como una forma de volver, desde un punto de vista subjetivo, a los propios orígenes, adaptándolos y comparándolos con las nuevas formas de general un discurso artístico a través de los medios tecnológicos.

En definitiva, todos estos proyectos reflejan el concepto de Traslación, presente en mi trayectoria artística. En definitiva, sirven como preámbulo para entender el eje central de este proyecto, que se explicará a continuación.

TYT (Tomorrow Yesterday Today).
2018. Técnica mixta (modelado y
impreso 3D, fotografía digital),
Valencia, UPV.

5.2. ESTRUCTURA PORTÁTIL: ELABORACIÓN Y MATERIALES.

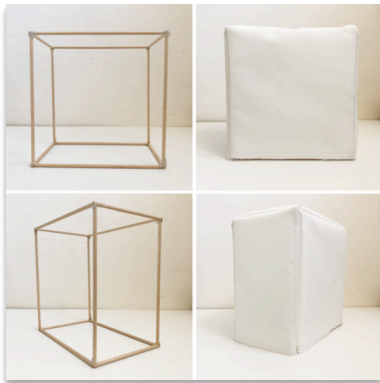
Como he mencionado anteriormente, la estructura se basa en el diseño de un proyecto anterior, *Memories of Home (2015)*. El objetivo para el diseño de esta estructura ha sido mejorar su estabilidad y ergonomía, ya que está pensada para ser instalada en el exterior, donde las condiciones meteorológicas pueden ser adversas. El otro objetivo principal ha sido reducir el tamaño de la estructura al mínimo, para que pudiese ser lo más portátil posible.

En consecuencia, el proceso de construcción de la estructura ha contenido distintas fases. Primero, he realizado una serie de bocetos preparatorios en los que he investigado la forma mejor adaptable para esta estructura. Asimismo, una vez establecido el diseño de la obra, he creado los patrones adaptándome a la idea preconcebida. Como solución a las condiciones del medio, he diseñado una estructura simétrica, sin ninguna inclinación. Posteriormente, he realizado un estudio sobre la viabilidad de la estructura a través de la creación de una maqueta, a escala 1/10.

Por otra parte, he realizado una investigación sobre los materiales más óptimos para la realización de la estructura y la tela. Mi objetivo era el de encontrar una tela impermeable lo más fina posible, pero que a la vez fuese lo suficientemente resistente. El color blanco era, además, un factor muy importante a la hora de elegir la tela. Después de indagar en muchas tiendas de tela, donde lo único que encontré fueron forros para manteles, me topé con una serie de cortinas de ducha que se adaptan muy bien a la función que estaba buscando. Por otra parte, estuve buscando el material más óptimo para la construcción de la estructura, algo que fuese resistente, adaptable y ligero a la vez.

Luego, he decidido que la estructura en sí esté hecha con tubos de PVC. Lo cual me ha permitido dividir fácilmente las partes en trozos más pequeños, solucionando así el problema del transporte. Por otra parte, he ideado un sistema para doblar la tela. Inspirándome en el vestido del diseñador Hussein Chalayan, que dobla y se convierte en un sobre de carta.

No obstante, para poder entender mejor la estructura, ha sido necesario entender bien las propiedades de estos materiales. La estructura de una tienda de campaña me ha servido como fundamento para entender cómo se fabrica una estructura portátil. Además, al atender el workshop sobre arquitectura efímera del arquitecto Marco Canevacci²¹ me ha ayudado expandir el conocimiento sobre los materiales y sus posibilidades.

Maqueta en escala 1/10 de la estructura portátil. 2018.

Tubos de PVC, el material para hacer la estructura.

Hussein Chalayan: *Airmail Dress*. 1999.

²¹ Marco Canevacci. *Charla y workshop sobre arquitectura efímera*. Pneumapolis. Actividad del Festival 10 Sentidos. 17 a 19 de mayo del 2018 en el Centre del Carme. Aula Capitular. Organizado por Consorci de Museus de la Comunitat València.

5.3. DOCUMENTAL: DE LA IDEA A LA POSPRODUCCIÓN.

Para estructurar este proyecto me he basado en las fases que caracterizan la realización de una pieza audiovisual. Se trata de un proyecto realizado para la asignatura Realización de Documentales de Creación. En el marco temporal, la preproducción incluye toda la reflexión teórica, es decir, el trabajo de campo sobre el tema a tratar. Una parte fundamental de este apartado la he resumido en el apartado del guión al análisis del documental, donde se exponen las motivaciones del proyecto.

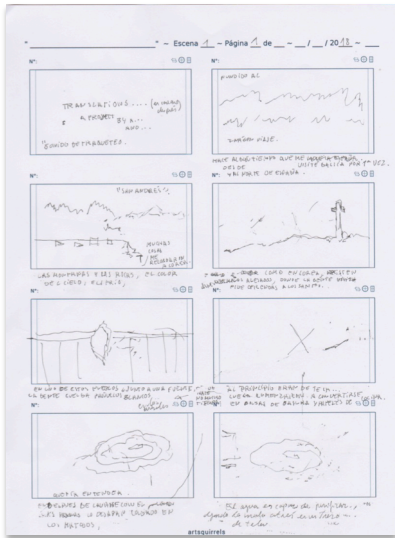
Por otra parte, he realizado un estudio interdisciplinar, recogido en el anexo, que recoge diversos aspectos, tales como el formato audiovisual, la planificación formal, la escala de planos, esquemas, el *story board*, la planificación del rodaje y los presupuestos. En cuanto al proceso de la postproducción, recoge el proceso de edición de la pieza audiovisual con Adobe Premiere. Al acabar la edición, se ha diseñado la portada, el pressbook, el DVD y el cartel. Apartados que serán recogidos en la difusión.

Cabe aclarar, para no caer en confusión, que he decidido denominar esta pieza documental ya que para mi representa un compendio de información recopilada para dar a entender un mensaje. No obstante, es un término que uso en su visión más amplia, sin caer en reduccionismos. Para ello me inspiro en la visión del audiovisual como documento de maestros como Dziga Vertov, con su *cinema-Ojo*, y el *cine matérico*, dónde la visión de un plano sin diálogos o actores transmite el mensaje desde otra perspectiva. Me interesa, además, la forma de contar de artistas como Harun Farocki, el cual genera un discurso complejo a través del cuestionamiento de la imagen. En definitiva, esta nomenclatura no pretende limitar el carácter de este trabajo; sino más bien ampliar las formas en las que un documental puede ser visto, generado e ideado; fuera del canon convencional.

5.3.1. Del guión al análisis del documental

A continuación se muestra un resumen conceptual de la obra, en el que analizo las distintas partes de la pieza audiovisual. He decidido dividir este apartado temáticamente en dos subapartados, los cuales he titulado “El blanco como eje vertebrador de dos mundos” y “Los Megalitos y la construcción del paisaje”. Este apartado trata de recoger un resumen conceptual del significado de las imágenes y los textos que vertebran esta pieza.

Cabe mencionar, a modo de inicio, que el documental se abre con una secuencia del viaje, el cual se abre con una secuencia del viaje que he emprendido por Galicia, desde la ventana del coche. Esta imagen en movimiento señala la traslación, el concepto fundamental para entender el

Storyboard para la realización de documental.

significado de esta obra. A continuación se muestran los dos ejes que se vertebran a través de esta idea.

5.3.1.1 Blanco como eje vertebrador entre dos mundos.

얼마 전 나는 스페인 북부의 갈리시아를
처음으로 방문했

en el norte de España, por primera vez.

De *Translations* (2018-).
01:06:01/16:10:25 min. Es el frame
de la parte de la narración que
empiza el documental.

“Hace algún tiempo que visité Galicia, en el norte de España, por primera vez. Muchas cosas me recordaban a Corea: las montañas y las rocas, el color del cielo, el frío. Como en corea, existen templos alejados, donde la gente pide ofrendas a los santos...”

En uno de estos pueblos, san Andrés de Teixido, junto a una fuente, la gente cuelga pañuelos blancos, después de haberse lavado la cara. Al principio eran de tela, luego comenzaron a convertirse en bolsas de basura y papeles de cocina...

Yo quería entender por qué? qué les llevaba a alterar el paisaje con ese color...”

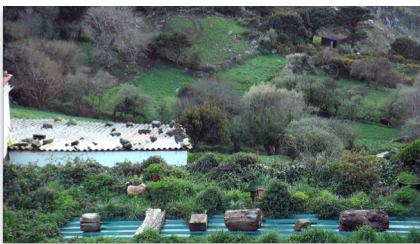
Ésta es la narración con la cual empieza el documental *Translations*, que sirve de preámbulo para explicar el eje que plantea la utilización del blanco para este proyecto.

Por consiguiente, la narración comienza con la imagen de un texto sobre fondo blanco, en coreano, que está siendo escrito en la pantalla de un ordenador. Se trata de una forma de evidenciar la metáfora visual de la traslación del lenguaje.²² A través de las palabras que recito, y que son vistas en la imagen, creo un contrapunto en el espectador entre la visión de un lugar, Galicia, y mi visión subjetiva desde una cultura muy distinta.

Posteriormente, se inicia la presentación, donde aparecen imágenes de San Andrés de Teixido.²³ Este es el lugar que he tomado como punto de partida para evidenciar la relación entre dos lugares, dos visiones o realidades. Haciendo referencia a los paños que están colgados en los árboles del pueblo, los cuales son usados para limpiarse en la fuente, a modo de ritual. Estableciendo así una metáfora visual en la que me pregunto qué significa este color en su entorno. Para contestar a esta reflexión, me sirvo de la utilización

²² Como he explicado anteriormente, Translation, en inglés, significa al mismo tiempo traslación y traducción.

²³ San Andrés de Teixido es un pueblo situado al norte de la provincia de A Coruña, en el municipio de Cedeira. Se trata de un lugar de peregrinación que cuenta con multitud de leyendas y mitos.

San Andrés Teixido, A Coruña.
Imágenes de *Translations* (2018-).

Salpuri, danza tradicional de Corea.

de elementos de la cultura y la tradición de los dos lugares en los que se centra esta obra.

Cabe mencionar que el color blanco juega un papel muy importante dentro de los distintos lenguajes plásticos y visuales. Es un color que se asocia con la luz en su estado más puro, con aquella luz que brilla y no se diluye²⁴.

Asimismo, no es casualidad que muchos de los planos de esta película se unan a través de un fundido en blanco²⁵, un recurso recurrente a lo largo del proyecto. Este fundido evidencia la traslación de un lugar a otro, de un plano a otro, que se relacionan entre sí mismos.

Después, se inicia una parte en la que la narración se detiene y comienza la danza *Salpuri*: una danza chamánica típica para practicar el exorcismo (Kut, en coreano). La palabra *salpuri* significa literalmente deshacerse de las energías malas.²⁶ Este baile ritual es conocido por tener el poder de enviar un alma de un muerto al cielo. Durante el ritual, como se puede observar en la secuencia, la bailarina se viste de blanco.

Por consiguiente, he establecido una relación subjetiva entre la danza *Salpuri* y los paños de San Andrés. No por casualidad, ya que este lugar de peregrinación se trata de un sitio muy ligado a la espiritualidad y la relación entre la vida y la muerte, en Galicia se suele decir: “vai de morto quen non foi

²⁴ No sólo tiene un importante valor cromático, sino que además su significado tiene un peso importante en diversas culturas. En Occidente, por ejemplo, el blanco se relaciona con la pureza y la limpieza. El vestido de una novia puede ser una de las imágenes más comunes al pensar en la significación de este color. Sin embargo, en contraste, en la cultura Oriental, se relaciona con la muerte, el luto, el funeral y la tristeza. Específicamente en la cultura coreana, se define como pureza, moralidad, nacimiento y muerte. Se trata de un color con un simbolismo muy importante en mi país. Como resultado, el blanco se integra naturalmente con los fundamentos de la identidad coreana y se ve ampliamente en diferentes formas de arte.. Piezas de cerámica tradicionales de porcelana blanca de la dinastía Choson (1392-1910) son un buen ejemplo de ello. Ésto se debe en parte, a la nueva ideología y filosofía social influenciada por el neoconfucianismo (a partir del siglo XII). La cual influyó en la simplicidad de las formas, tanto en el arte como en la vestimenta, cuanto más simple, mejor.

²⁵ Al nacer, la luz es lo primero que se ve. Al mismo tiempo, el blanco, en la cultura coreana, representa metafóricamente un fundido. Una vida que se desvanece hacia la muerte. Estos dos contrapuntos interpretan que la vida y la muerte en realidad se encuentran en la misma línea. Es decir, significa que la vida acompaña a la muerte, la muerte a la vida, lo que se alinea con el significado filosófico de la vida temporal y la vida práctica

²⁶ -Sal significa desgracia, y -puri desatar, librarse de algo.

Este plano de la ventana de la estructura viendo la Pedra da Arca sigue después de salpuri.

de vivo”, refiriéndose a San Andrés, lo que significa que en algún momento tendrás que hacer la traslación a ese lugar, llegar de un modo o otro, para poder trascender. En el plano visual, el video de la danza es recortado en un fragmento, rodeado de un marco blanco. Éste será un recurso recurrente para la incorporación del material de archivo que aparece en el documental. Por una parte, hace que la imagen no pierda resolución. No obstante, en realidad lo he decidido así para generar una relación de coherencia visual con las imágenes en movimiento que se verán, como explicaré *a posteriori*, desde el interior de la estructura.

5.3.1.2 Los Megalitos y la construcción del paisaje.

“Como en Corea, Galicia está llena de mámoas.²⁷ No se sabe ni cuando ni exáctamente porque, pero las personas pasamos de ser nómadas, trasladándose de un lugar a otro, a asentarnos y modificar un lugar a adorarlo.

En Galicia, muchos de estos lugares estaban cubiertos de cuarzo blanco. Representan la primera vez que el hombre interactúa con el medio permanentemente, construyendo el concepto de paisaje. Aquellos lugares que una vez fueron admirados, ahora permanecen olvidados.”

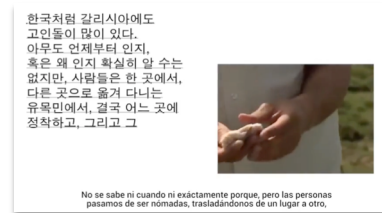
Este texto aparece en el epílogo del documental. He decidido incluirlo al principio de este apartado ya que aclara en sí mismo, la relación que he establecido entre el blanco, los megalitos, el nomadismo, y la concepción del paisaje. Motivos que vertebran en el concepto de esta obra.²⁸

El megalitismo representa, de este modo, el intento del hombre por ordenar el territorio, es la primera que el ser humano modifica su entorno de una forma permanente, es decir, concibiendo el paisaje en sí mismo como un elemento a humanizar.

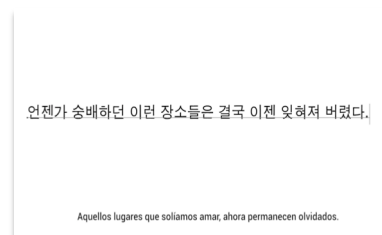
Ésto se evidencia, volviendo al transcurso del documental, después de la danza Salpuri, cuando se da paso a la visión de un dolmen, el de Pedra da Arca, en A Coruña. Se trata de una visión fragmentada por la estructura,

²⁷ Mámoa es el término gallego-portugués para referirse a dolmen.

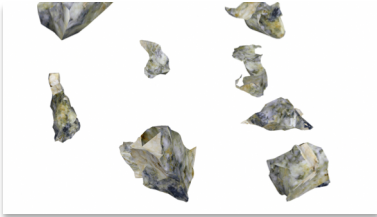
²⁸ Este texto es acompañado por un fragmento del documental sobre el Megalitismo en Galicia. En una parte de éste, el presentador, que se encuentra en la sierra de Barbanza,, ejemplifica el color de los túmulos megalíticos poniendo una tela blanca encima de cada uno de ellos. Esa coincidencia formal (había ideado la el color de la instalación antes de verlo), sirve como traslación final para el cierre de la pieza.

Del epílogo de *Translations* (2018-).

La última frase del epílogo de *Translations* (2018-).

Piedra de cuarzo, modelado en 3D con el programa Maya.

viéndose en un cuadro blanco, desde el interior de la misma. Esta visión se trata de una metáfora de la utilización del blanco como elemento configurador del paisaje. Es decir, se trata de una metonimia de la visión del paisaje humanizado. Cómo se explica en el epílogo, el blanco es un color que aparece en estas construcciones a través del cuarzo blanco que se colocaba en las cubiertas.

A continuación, desde el fondo en blanco, una animación en 3D de una piedra de cuarzo se aproxima a la escena; de fondo sigue sonando la música tradicional coreana de la danza Salpuri, creando un momento de carácter trascendente.

Posteriormente se intercalan imágenes del proceso de creación de la estructura con fragmentos de archivo de un dolmen de Túnez. Esta parte evidencia el carácter meta-documental, en el que el proceso de creación de la idea, tanto formal (la estructura) como conceptual (las imágenes de los dólmenes), son evidenciadas. Finalmente, aparecerán las secuencias de la instalación de la estructura en diversos lugares.²⁹ En esta parte se evidencia la intención de establecer una ejemplificación del blanco como elemento místico, subyacente a la concepción del paisaje dentro de la cultura popular e histórica. En esta parte un poema, locución de la que me he apropiado de un disco de música coreana³⁰, recita lo siguiente en inglés. Se trata de texto encontrado por casualidad, pero que parece encajar, a mi modo de ver, con la síntesis del proyecto.

*Una luna azul protege el agua de la noche,
luz colisionando con aire fresco,
el corazón no sabe, cómo esperar,
por lo que la tierra le susurra al alma.*

*Dos lados del mismo
principio y fin estaban atados
por tiempo y tradición.*

²⁹ La elección de estos lugares pretende dar una vinculación a la concepción del paisaje como una visión subjetiva. Se tratan de lugares especiales, que he ido escogiendo a posta dependiendo de la situación en la que me encontraba. Por ejemplo, cuando fuimos a visitar los dólmenes en la Costa da Morte, en la provincia de A Coruña, muy cerca había un castro, construcción de carácter habitable mucho posterior a los dolmens. Aún así, el carácter de ese lugar, también representaba la construcción del paisaje, y traslación del paso del tiempo, por lo que decidí instalar ahí también la obra.

³⁰ LEE S.E. (2016) *Moonlight Sailing* en *Into the Light World Music of Korea Overview* (<https://archive.org/details/il-wmk-overview>).

Pedra da Arca, A Coruña, Galicia.
Imágenes de *Translations* (2018-).

En definitiva, aparece el ya mencionado epílogo. Cabe añadir que el texto se irá alternando en dos lenguas Coreano (primera y tercera parte) e Inglés (segunda parte). La tercera parte irá integrada en texto, sin voz en off, el resto tendrá audio.

5.3.2. Sonido y música

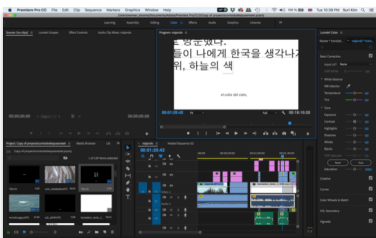
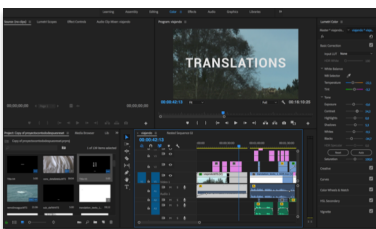
El sonido es una parte esencial del proyecto, en la parte de audio, el documental se puede dividir en 4 partes, teniendo en cuenta que la duración prevista es de 16 minutos:

1. (min 0-3) El comienzo empieza con el traqueteo de un viaje, el sonido de un coche o autobús, la radio de fondo. Después el texto que se va escribiendo, acompañado del sonido de la mecanografía. Posteriormente aparece la voz en off, contado una parte del guión de la 1ª parte, el resto irá escrito.
2. (min 3-9) Cuando empiece el baile se reproduce el propio sonido de la música tradicional, el cual se extiende hasta la mitad del documental. Después suena o bien el sonido del viento de los dólmenes de Túnez, o bien el sonido de una canción llamada Dolmen Dolmen, experimental (la cual se trata de un tema en el que varias voces intercambian palabras en distintos idiomas, la traslación del dolmen-estructura se refuerza con la traslación de un idioma otro)
3. (min 9-13) Una nueva canción tradicional va a ser la protagonista en la parte en que se vea la estructura en diversos lugares.
4. (min 14-fin) El sonido disminuye y o bien aparece Dolmen Dolmen o bien se cambia a otro sonido por determinar.

5.3.3 Edición

En este apartado se muestra el proceso de montaje realizado para la creación del documental, el cual se puede dividir en las siguientes partes.

En primer lugar, después de realizar todas las grabaciones previstas, se ha hecho un proceso de selección de los vídeos idóneos que encajasen mejor con el guión previsto. Es necesario aclarar, cómo se explicado anteriormente, que el carácter procesual de esta pieza se puede definir como meta-documental. Es decir, el mismo documental incluye el proceso de maduración conceptual y proceso creativo. Por ello, la grabaciones, que realizó mi compañero, han empezado desde la síntesis del proyecto. De este modo, al final de la producción había más de 12 horas de metraje repartidas en 12 sesiones. Así, cuando nos encontrábamos con una situación idónea no planeada, ésta servía como aliciente para generar una vía distinta en el guión establecido.

Edición con Adobe Premiere.

En consecuencia, después de recopilar todas la grabaciones, hacía falta un proceso de orden y sistematización para elegir los mejores vídeos. Desde el principio sabía que el documental iba a durar entre 10 a 15 minutos. Por lo que nos centramos en elegir la mejores tomas. En este proceso decidimos extraer un frame de cada video para verlos en secuencia y poder elegir el mejor orden posible, sin dejarnos llevar sólo por lo que habíamos planeado.

Una de las partes más importantes fue la realización del etalonaje. Muchos de los vídeos habían sido grabados en condiciones meteorológicas adversas y a distintas horas del día. Por lo cual, he tenido que realizar muchos ajustes para equilibrar el color y la luminancia de cada parte. Para este proceso decidí primero extraer un frame de cada video que había seleccionado, para luego editarlos y comparar en una secuencia que todos adquirirían un carácter parecido.

El montaje de esta pieza se basa en dos estrategias diferentes. Por una parte, el principio del documental, tiene un tono más descriptivo, en el que aparece una voz en off que acompaña a la imagen, y se apoya a través del texto y de imágenes descriptivas, con planos secuencia.

Posteriormente el documental adquiere un tono más poético. La intención es la de trascender, de un concepto a otro, a través de la imagen. En esta parte es cuándo aparece el primer metraje de archivo; la danza coreana. A posteriori aparece una parte de animación en 3D, la piedra de cuarzo, la cual ha sido realizada con Maya y posteriormente exportada frame a frame para ser montada con Adobe Premiere.

Por otra parte, en estas fotografías se muestra el retoque fotográfico realizado en los fotogramas antes de realizar el montaje, para poder hacernos una idea de las necesidades de entalonar cada parte, o de qué parte quedaría mejor en disposición con otra.

5.4. FOTOGRAFÍA: *TRANSLATIONS*, SERIE FOTOGRAFÍCA

Como este proyecto tiene la característica de un trabajo en progreso, es fundamental documentar todo el proceso de este viaje a medida que pasa el tiempo. La serie fotográfica captura el transcurso de cómo la estructura, una representación de un hogar, se ha transportado de un lugar a otro, para instalarse y entrelazarse con su paisaje circundante.

En cada viaje, la estructura ha sido instalada, para posteriormente ser fotografiada con varios métodos. Primero, se ha fotografiado con una cámara de película analógica, técnica que de alguna manera obliga a hacer una documentación física. El modelo de cámara usada es Minolta X-300, una cámara de los años ochenta, con focus SLR³¹, de 35mm. Las fotos están hechas

³¹ SLR refiere a Single Lens Reflex

Translations (2018-), instalada en Vallesa, Paterna, Valencia.

Fotos tomadas cerca de Dolmen de Dombate, A Coruña.

con carretes de Fujifilm Superia ISO 200 para días de sol y 400 para los días con nubes. Este tipo de fotografía era lo que se usaba para documentar las noticias diarias, los recuerdos de la infancia o, quizás, cualquier momento que se aprecian. La fotografía permite capturar lo que la gente valora para recordar. Dado que la fotografía analógica ha sido casi reemplazada por la fotografía digital, gana una connotación nostálgica. De hecho, esta connotación lleva a resolver esta serie con una óptica más bien poética, que objetiva.

En segundo lugar, la instalación es fotografiada por una cámara digital, Sony Nex-5N.³² Este proceso asegura los riesgos que se pueden correr al trabajar con cámaras analógicas. Por último, es fotografiada por una cámara de un teléfono móvil, iPhone X, para poder compartir las fotos a través de Instagram.

Después de cada viaje, se llevan los carretes a un laboratorio para revelar. Como es una película de color, no se puede revelar en el laboratorio de la Universidad porque no pueden estar expuesta bajo luz roja.

Cuando he revelado los negativos, los he escaneado para crear hojas de contactos.³³ El proceso de escanear los carretes implica la digitalización del archivo original. Cada uno de los fotogramas seleccionados ha sido escaneado individualmente. Al escanear el negativo, es importante indicar con precisión el blanco y el negro de la foto de cada fotograma, ya que esto puede afectar el rango de color general de la foto. En consecuencia, el blanco se refiere a la parte más brillante de la foto y el negro a la parte más oscura de la foto. Dependiendo de la indicación, el programa establece un color estándar la foto, el cual se puede modificar dependiendo de la intención. El resultado de los escaneados puede depender en la calidad del escáner. Durante este proceso, he llevado los negativos primero a un laboratorio (Carmencita Lab), donde son escaneados a un precio más económico, y segundo al Estudio Paco Mora, donde son escaneados con un escáner de Hasselblad en alta resolución. Las hojas de contacto facilitan el proceso de hacer una selección. Después de examinar cuidadosamente cada fotograma, he realizado una selección para imprimir.

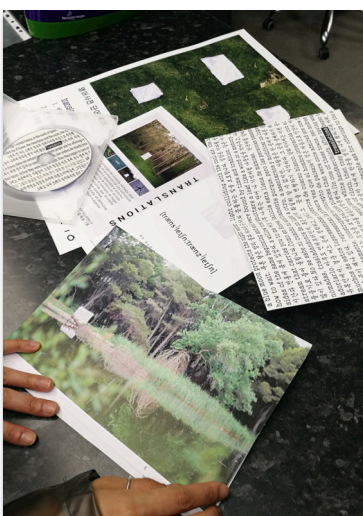
El proceso de la impresión de las dos primeras fotos se realizó en el Estudio Paco Mora para la exposición en el festival Garbo. Estas fotos se han impreso con una impresora de plotter (de tinta), en papel Hahnemühle Photo Rag de 188 gramos. La selección de este papel es porque está hecho de algodón, que tiende a absorber más la tinta y define los tonos de blanco mejor que otros tipos de papel. Como la estructura está cubierta por textiles blancos, y hay

³² Un modelo de Sony, con una resolución de 16,1 megapíxeles, grabación del video 60FPS sobre formato AVCHD, que no incorpora visor óptico.

³³ Hoja de contacto (contact sheet *ing.*) es una hoja que contiene todos los fotogramas del carrete para seleccionar.

Sesión de la foto en el río para el cartel.

Material para difusión.

fotos de que la mayor parte de la foto está en diferentes tonos de blanco, muy sutiles. Cada impresión está hecha en papel A3 plus, que es equivalente a 330 mm por 483 mm. Trabajar con un estudio profesional ayuda a profundizar el estudio de materiales para fotografía y lo más importante, ayuda a aprender y comprender cómo se hace el trabajo.

5.5. DIFUSIÓN

5.5.1. Cartel, Carátula DVD, Pressbook

El concepto del diseño realizado para el cartel es presentar la idea principal del proyecto, la traslación. Como se puede observar, en cada imagen, la tela que cubre la estructura se va doblando a un tamaño más pequeño, representando su carácter portátil. En el último fotograma, se puede observar como la tela se queda en un tamaño compacto. Para poder capturar toda la tela en un fotograma, las fotos han sido realizadas en ángulo cenital, posicionando la cámara sobre un puente, a una altura de 6 metros, mientras la tela se encuentra abajo sobre el césped.

Por otra parte, el diseño gráfico se inspira en nuestro concepto del título. El hecho de que *translations* puede significar *traducir* en inglés me ha llevado a la idea de apropiarse de la esencia de los diccionarios. Abajo del título, aparece escrita fonéticamente fonéticamente la palabra, *translations* (/træns'leɪ.jən//trænz'leɪ.jən/)³⁴, y explica su significado en coreano. De esta manera, se entremezcla entre distintos lenguas y distintas culturas gráficamente.

En consecuencia, el diseño y el concepto del cartel ha servido como base para desarrollar el diseño para la carátula del DVD. Así pues, la parte delantera del DVD está compuesta por un cuadrado pequeño, en el centro, y la escritura fonética mencionada anteriormente, con el fondo en blanco. El rectángulo en la parte arriba de la composición hace referencia a la ventana de la estructura, que aparece en el documental. Dentro de él, se ve la tela blanca que aparece en algunos fotogramas. Por detrás, hay una foto de la instalación en un río, cerca de Costa da Morte, en A Coruña, seguidos por otro cuatro fotogramas del documental y una sinopsis del mismo. Al abrir la caja de DVD, se ven textos del guión escritos en coreano³⁴, inglés y español, haciendo alusión a la importancia del lenguaje en este proyecto.

Además, dentro, hay un Pressbook, una libreta que recoge el proyecto brevemente. Esta libreta contiene la poesía, y el texto, que aparecen al cierre del documental, escrito en inglés, coreano y traducido al castellano.

³⁴ También, /trænz'leɪ.jən/ /træns'leɪ.jən/. Según diccionario de Cambridge. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/translation>

Adicionalmente, contiene un texto breve que explica el proyecto, una foto de la serie fotográfica y fotos de la intervención en el Festival Garbo (*ver anexo*).

5.5.2. Exhibición y catálogo

Este proyecto ha sido seleccionado para ser expuesto en el festival de arte Garbo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel en mayo 2018. Dos fotos de la serie y el *trailer* del documental fueron expuestos en la sala. Para esta primera edición del festival, he preparado una performance, en la que instalamos la estructura a modo de intervención en el espacio exterior de la sala, realizando una propuesta *site-specific*. Durante la acción, el público ha podido ver cómo construimos la casa y luego interferir con ella. Esta obra está documentada en el catálogo³⁵ de la primera edición del festival.

En otra ocasión, el proyecto ha sido instalado en una de las Projectrooms de la UPV, con la intención de hacer una instalación que recoja los diferentes elementos del proyecto: el documental, la estructura, y las serie fotográfica. La instalación ha sido presentada en clase de la asignatura de *Fotografía en el arte contemporáneo*. Con un *screening*,³⁶ para que pueda ser vista por gente de la facultad. Al entrar en el espacio, se encuentra la estructura y se ve la proyección del documental ocupando casi una pared. En esta situación, el espectador puede ver en persona, el artefacto que va viajando a lo largo del documental dentro del mismo espacio. De esta manera, crea un vínculo entre el documental, el artefacto que forma una parte del viaje y el espectador, al cabo de transmitir una experiencia.

La intervención en Garbo, Palacio de Congresos de Teruel.

³⁵ VV.AA. (2018) *Garbo Festival*. ISBN: 978-84-09-02507-7.

³⁶ Se refiere a una proyección del material audiovisual para presentar a otras personas.

6. CONCLUSIÓN

*Cuanto más se ve, más propia, más personal, más única se hace una vida.*³⁷

Rainer Maria Rilke

Mientras estoy sentada aquí en la habitación de mi hotel en París, acabando de escribir mi TFG, no puedo evitar de darme cuenta de cómo estoy en el proceso de *translations* en este mismo momento. Literalmente, me encuentro trasladando y traduciendo. Desde que surgió este proyecto, han habido numerosas traslaciones en mi experiencia procesual y personal.

Mientras estoy sentada aquí en la habitación de mi hotel en París, acabando de escribir mi TFG, no puedo evitar de darme cuenta de cómo estoy en el proceso de *translations* en este mismo momento. Literalmente, me encuentro trasladando y traduciendo. Desde que surgió este proyecto, han habido numerosas traslaciones en mi experiencia procesual y personal.

De alguna manera, este proceso se ha convertido en una parte de mi vida, convirtiéndome en un ejemplo del nomadismo que reflejo en mi obra. Estoy familiarizada, en consecuencia, con la sensación de no pertenecer a ningún lado, pero al mismo tiempo, con la posibilidad de pertenecer a cualquier parte. Hoy en día, teniendo en cuenta la forma en que vivimos, creo que habrá un número significativo de personas que sentirán esta afirmación. Por ello, este proyecto, aunque trate una óptica personal, pretende poder ser extrapolado y entendido desde varias perspectivas, se trata, en sí mismo, de una reflexión sobre mis orígenes y vivencias, que subyacen a través un discurso artístico.

A través de la realización de este viaje, de este proyecto, me he topado con muchas dificultades tanto formal con procesualmente. Ha sido un viaje en el que me he propuesto abarcar muchas disciplinas: teórica, fotográfica, instalativa, y creación de un documental de creación. Por lo que la dilatación temporal, más de 7 meses de proyección, ha sido fundamental para poder llevar todo el proceso a cabo.

Por otra parte, mi propósito principal de este trabajo era el de generar una reflexión en el espectador. Que pudiera llegar a entender la síntesis conceptual de este trabajo. Mi objetivo era el de que pudiese llegar a trascender, hacer una traslación en torno a la asociación subjetiva que presento. Por otra parte,

³⁷ RILKE R.M. *Cartas*, p. 167.

me gustaría pensar que este trabajo ha quedado lo suficientemente abierto para que cada uno pueda llegar a interpretarlo y sacar sus propias conclusiones.

La segunda vez que exhibí la instalación, un compañero al ver la última apreciación: “No se sabe ni cuando ni exáctamente porque, pero las personas pasamos de ser nómadas, trasladándose de un lugar a otro, a asentarnos y modificar un lugar, a adorarlo”, comentó que entendía la relación entre el término *translations*, con sus dos significados en inglés (traducir y trasladar), con la síntesis de esta obra.

Cuando pude proyectar el video en grande, me di cuenta de que había podido llegar a conseguir que los planos, el sonido y la realización fuesen lo suficientemente envolventes para arropar al espectador. Por lo cual, creo que estoy satisfecha con el resultado final.

En general, creo que he podido resolver todas las cuestiones técnicas del proyecto que me había propuesto. Las asignaturas que he tomado a lo largo de mi carrera me han servido como la base de conocimiento para ejecutar distintos elementos de la instalación. Los cuatro años de experimentación a través de numerosos tipos de disciplinas, ampliando mis posibilidades, dentro de los temas: preguntas sobre la identidad, el origen, los recuerdos y el hogar, me han llevado a cumplir este propósito.

En definitiva, siempre hay aspectos que pueden ser mejorados. Creo que ahora me vendrá bien reposar este proyecto, que he definido como *work in progress*, para poder retomarlo y continuar este viaje. De este modo, mi propósito futuro se basa en poder realizar otra estructura aún más portable, investigando con materiales más ligeros, para poder llevarla todavía más lejos, en concreto, a Corea, el lugar del que parte la síntesis de mi trayectoria.

Translations (2018-) instalada en projectrooms, UPV, Valencia.

7. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍA

- ASHYBY S. ET AL. (2017) *You are Here: Art After the Internet*. Manchester: HOME.
- BACHELARD, G. (2010) *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- FANON, F. (2009) *Piel negra, Máscaras Blancas*. Madrid: AKAL.
- HAMMER E. (2001) *The Art of Korea*. Nueva York: The Metropolitan Museum of Art.
- PEREC G. (2001) *Especies de espacios*. Barcelona: Ediciones de Intervención Cultural
- RENOV M. (2004) *The Subject of Documentary*. EE.UU: Univ Of Minnesota Press.
- SONTAG S. (2006) *Sobre fotografía*. México: Santillana Ediciones Generales.
- SUSSMAN E. (2002) *Eva Hesse*. Wiesbaden: Dr. Cantz'sche Druckerei.
- VV.AA. (1986) *La construcción del paisaje. Megalitismo y ecología. Sierra de Barbanza*. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
- VV.AA. (THE KOREA FOUNDATION)(2012) *Korean Architecture, Breathing with Nature*. Seúl: Seoul Selection.

UNA PARTE DE MONOGRAFÍA

- SPIVAK G. C.(1998) *¿Puede hablar el sujeto subalterno?* La Plata. Orbis Tertius. Universidad Nacional de la Plata. p. 5

ARTÍCULOS DE REVISTAS

- GUASCH A. M. "Una historia cultural de la posmodernidad y del poscolonialismo. Lo intercultural entre lo global y lo local"en *Artes*, vol.5, enero-junio, 2003. pp.3-13.
- GUASCH A. M. "Lugares de la Memoria: El arte de archivar y recordar" en *MATERIA*, p.158.
- KIM, A. E. "Characteristics of Religious Life in South Korea: A Sociological Survey" en *Review of Religious Research*, vol. 43, no. 4, 2002, pp. 291-310 *Religious Research Association, Inc.*
- SEO B.H. "White Hanbok as an Expression of Resistance in Modern Korea" en *Journal of Korean Society of Clothing and Textiles*, vol. 39, no.1, 2015,

pp.121-132.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

- KIM J. W. (2015). *The Symbolic and Aesthetic Meanings of White in Korean Dancing* en *Eastern Art*, vol. 35, agosto, pp. 5-28.

TESIS

- SCHENKER (1991) *Apropiación, representación, realidad.*

REFERENTES FÍLMICOS

- *Faces Places* (Dir. Agnès Varda y JR). 2017. Cine Tamaris.
- *Nanook of the North* (Dir. Robert J. Flaherty). 1922. Robert J. Flaherty
- *Tras las Luces* (Dir. Sandra Sánchez). 2011. Tic Tac Productions.

PÁGINA WEB

- ARCHIVE. *Continuumix #24*. <<https://archive.org/details/Continuumix24>> [consulta: febrero 2018]
- ARCHIVE. *Into the light. World Music of Korea overview*. <<http://magazine.art21.org/2015/01/23/andrea-zittels-social-experiment>> [consulta: marzo 2018]
- ART 21 MAGAZINE. *Andrea Zittel's Social Experiment*. <<https://www.youtube.com/watch?v=ubRo6V4aUc8>> [consulta: febrero 2018]
- CAHIER DE SEOUL. *L'art nómade de KIM Sooja*. <<http://cahierdeseoul.com/bottari-kim-sooja-2/>> [consulta: marzo 2018]
- HAHNMÜHLE. *Photo Rag*. <<https://www.hahnemuehle.com/en/digital-fineart/fineart-media/matt-fineart-smooth/p/Product/show/8/1.html>> [consulta: mayo 2018]
- KIM, SOOJA. *Kimsooja's official website. International artista*. <<http://www.kimsooja.com>> [consulta: marzo 2018]
- TAKASHI TSUDA. *SITE*. <<http://taka42da.com/text/site-text>> [consulta: febrero 2018]
- YOUTUBE. *Salpuri (Korean Shamanic Dance)*. <<https://www.youtube.com/watch?v=ubRo6V4aUc8>> [consulta: febrero 2018]

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

	Descripción	Apartados	p.
	Gillian Wearing: Your View, 2013. Video instalación.	4.1. Trabajos instalativos en 4. MARCO REFERENCIAL.	14
	Andrea Zittel: Wagon Stations, 2004. Intervención en la naturaleza.		15
	Sooja Kim: Cities on the Move: 2727 Kilometers Bottari Truck, 1997.		15
	Sooja Kim: Bottari Truck, 2007. Foto de la performance en París.		16
	TAKASHI TSUDA: Site, 2010.11. Hokkaido, Japan.	4.2. Fotografía en 4. MARCO REFERENCIAL.	16
	Robert J. Flaherty: Nanook of the North. 1922. EE.UU.	4.3. Referentes fílmicos en 4. MARCO REFERENCIAL.	17
	Sandra Sánchez: Tras los Jaccs. 2011, España.		17

	Eva Hesse, Tom Doyle, Charles Gimzewer: Sculpture Cases, 1962, para el evento Ergo Sultis carniwé, Woodstock, Nueva York.	4.4. Estructuras portátiles en 4. MARCO REFERENCIAL.	18
	Ji Yeon Kim (Suri Kim): Memories of Home. 2016. Video instalación interactiva, Valencia, UPV.	5.1. Proyectos anteriores a Translations (2018.) en 5. MARCO PROCESUAL.	19
	Ji Yeon Kim (Suri Kim): Memories of Home. 2016. Video instalación interactiva, Valencia, UPV.		20
	Ji Yeon Kim (Suri Kim): Transition I. 2018. Instalación interactiva, Valencia, UPV.		20
	Ji Yeon Kim (Suri Kim): Transition II. 2018. Instalación interactiva, Valencia, UPV.		21
	Foto original usada para la transferencia.		21
	TYT (Tomorrow Yesterday Today). 2018. Técnica mixta (modelado y impresión 3D, fotografía digital), Valencia, UPV.		22
	Maqueta en escala 1/10 de la estructura portátil. 2018.	5.2. Estructura portátil: Elaboración y materiales en 5. MARCO PROCESUAL.	23

	Tubos de PVC, el material para hacer la estructura.		23
	Hussein Chalayan: Airmail Dress. 1999.		23
	Storyboard para la realización de documental.	5.3. Documental: De la idea de la postproducción en 5. MARCO PROCESUAL.	24
	De Translations (2018.). 01:06:01/16:10:25 min. Es el frame de la parte de la narración que empieza el documental.		25
	San Andrés Tejido, A Coruña. Imágenes de Translations (2018.).		25
	Salpuri, danza tradicional de Corea.		26
	Este plano de la ventana de la estructura viendo la Pedra da Arca sigue después de salpuri.		27
	Del epílogo de Translations (2018.).		27
	La última frase del epílogo de Translations (2018.).		27

	Piedra de cuarzo, modelado en 3D con el programa Maya.		28
	Pedra da Arca, A Coruña, Galicia. Imágenes de Translations (2018.).		29
	Edición con Adobe Premiere.		29
	Fotogramas (frames) de Translations, 2018. -		30
	Translations (2018.), instalada en Valencia, Paterna, Valencia.	5.4. Fotografía: Translations, serie fotográfica en 5. MARCO PROCESUAL.	31
	Fotos tomadas cerca de Dolmen de Donbute, A Coruña.		31
	Sesión de la foto en el río para el cartel.	5.5. Difusión en 5. MARCO PROCESUAL.	32
	Material para difusión.		32
	La intervención en Garbo, Palacio de Congresos de Teruel.		33
	Translations (2018.) instalada en projectrooms, UPV, Valencia.	6. CONCLUSIÓN.	35

8. ANEXO

Ref. 5.2. ESTRUCTURA PORTÁTIL: ELABORACIÓN Y MATERIALES. (EN 5. MARCO PROCESUAL)

Estudios de materiales para la estructura.

Ref. 5.3. DOCUMENTAL: DE LA IDEA A LA POSPRODUCCIÓN.

Equipo check-list

<i>Realización</i>	<i>Unidad</i>	<i>Estructura</i>	<i>Unidad</i>	<i>Medios</i>	<i>Unidad</i>
Cámara de Video	1	Estructura de tela	1	Coche	1
Cámara reflex digital	1	Conectores en "L"	8	Carrito	1
Cámara analógica	1	Conectores en "T"	8	Fundas	3
Trípode cámara de video	1	Conectores en "I"	8	Ordenadores	2
Trípode normal de fotos	1	Tubos de PVC de 110 cm	8		
Carretes en color	(Min.) 5	Tubos de PVC de 80 cm	8		
Smartphone	2	Tubos de PVC de 100 cm	8		
		Tubos de PVC 10 cm	8		

La lista de diferentes materiales para el proyecto.

* Todos materiales audiovisuales (la cámara de video, el trípode de cama de video) para la realización del documental ha sido prestado por la Facultad de Bellas Artes, UPV.

Plan de trabajo

	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1ª QUINCENA	PREPRODUCCIÓN (Total 30 días) Primeras ideas.	PRODUCCIÓN (Total 45 días) Creación de la estructura portátil, primeras grabaciones. Empezar con la web.	PRODUCCIÓN Segundo Viaje: Fuera de Valencia (Galicia, o otro sitio por determinar).	POSTPRODUCCIÓN Montaje, edición, página web, difusión.	POSTPRODUCCIÓN Instalación. Últimos retoques TFG
2ª QUINCENA	PREPRODUCCIÓN Definición de la idea, búsqueda de referentes, y lugares para grabar.	PRODUCCIÓN Primer Viaje: Cerca de Valencia.	POSTPRODUCCIÓN (Total 60 días) Montaje, edición, página web.	POSTPRODUCCIÓN Preparación de la instalación.	TFG

Cronograma

Nº Sesión	Localización	Descripción	Total horas
1	En casa	Creación de la maqueta, proceso de trabajo	8
2	En casa	Creación de la estructura	10
3	En casa	Creación de la estructura	10
4	San Andrés de Teixido, Cedeira, A Coruña	Se trata de un pueblo de peregrinación, que cuenta con una tradición muy importante de leyendas, ritos, y curiosidades	12
5	Playa de Chamoso, Cabanas, A Coruña	Se trata de una playa recóndita, escondida entre acantilados, poco conocida	6
6	Parroquia de O Freixo, As Pontes, A Coruña	En ella se encuentra el círculo lítico de O Freixo, en una zona de muy difícil acceso y sin señalización, junto a unos eólicos. La zona está muy alejada.	7
7	Caste de A Cidade, Vimianzo, A Coruña	Castro	8
8	Dolmen de Dombate, Cabana de Bergantiños, A Coruña	Uno de los monumentos megalíticos más conocidos en Galicia	3
9	Dolmen de Pedra da Arca, Malpica, A Coruña	Dolmen muy bien conservado en Costa da Morte	4
10	Lago de la Vallesa, Paterna, Valencia	Se trata de un lugar perdido en Paterna, dentro de una finca privada, se dice que el lugar fue construido para un rey	10
11	Cauce del Turia, Valencia	Buscábamos un lugar para poder sacar fotos cenitales de la estructura para el cartel	5
12	Festival GARBO, Palacio de Congresos de Teruel		24

Cronograma para realizar el proyecto.

Ref. 5.4. FOTOGRAFÍA: *TRANSLATIONS* (2018-), SERIE FOTOGRÁFICA

* Estas fotos que aparecen en la hoja de contacto son fotos hechas con cámara analógica.

Hoja de contacto 1/5. Cerca del dolmen de Dombate. A Coruña. 2018.

Hoja de contacto 2/5. Castro. A Coruña. 2018.

Hoja de contacto. 3/5. Castro, el río cerca de Pedra da Arca. A Coruña. 2018.

Hoja de contacto. 5/5. La playa Chamosos, A Coruña.

La Vallesa, Paterna, Valencia 2018.

Hoja de contacto 5/5.
La Vallesa, Paterna,
Valencia. 2018.

UNA SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍA DE LA SERIE *TRANSLATIONS* (2018 -)

Las fotos han sido seleccionadas para documentar el TFG por el límite de páginas.

Ref. 5.5. DIFUSIÓN

영어사전 단어·속어 1-5 / 490건

translation [træns|leɪʃn;trænz|leɪʃn]

1. 번역
2. 번역 (된 것), 번역문
3. (다른 형태로) 옮김, 변형

artsquirrels
프로젝트 '18

El cartel del documental,
Translations (2018-).

VER: Trailer: *Translations. An audiovisual Poem.* (2018)

<<https://vimeo.com/268892403>>

ENLACE (WEB) para ver
el tráiler.

* Hay que tener en cuenta de que el material audiovisual en el web está comprimido para que sea apto para poder subir en el internet (vía Vimeo).

VER: *Translations. An audiovisual Poem.* (2018)

<<https://youtu.be/Kk7UOStGitw>>

ENLACE (WEB) para ver el documental completo.

* Hay que tener en cuenta de que el material audiovisual en el web está comprimido para que sea apto para poder subir en el internet (vía Youtube).

(Arriba) Diseño del disco de DVD.

(Drch.) La carátula de DVD.

TRANSLATIONS

Partiendo del concepto de vivienda nómada, este proyecto se basa en la creación de una estructura portátil, transformable y adaptable al entorno. Desde una óptica poética, la intención de este trabajo es la de trasladar el concepto de hogar a diversos lugares o escenarios, que en cierto modo se alejan del lugar que estamos acostumbrados a habitar. Se trata, en definitiva, de un viaje a una nueva dimensión subjetiva.

duración: 16:11 min.
color / audio: coreano, inglés
subtítulo: castellano

ARTSQUIRRELS
프로젝트 '18

[trænsˈleɪʃn; trænzˈleɪʃn]

an audiovisual poem

SURI KIM
ÁNGEL RODRÍGUEZ

[trænsˈleɪʃn; trænzˈleɪʃn]

TRANSLATIONS

ARTSQUIRRELS
프로젝트 '18

suri kim
ángel rodríguez

a blue moon protects the night water
light colliding with cool air
the heart knows not how to wait
for what the land whispers to the soul.

two sides of the same
beginning and end were bound by time and tradition

a willow tree shutters a leaf like
word or a memory
lifted by the stream that carries you to me...

una luna azul protege el agua de la noche
luz colisionando con aire fresco
el corazón no sabe cómo esperar
por lo que la tierra le susurra al alma.

dos lados de la misma
principio y fin estaban ligados por el tiempo y la
tradición

un sauce enciende una hoja como
palabra o un recuerdo
levantado por la corriente que te lleva a mí ...

Those places that were once admired are
now forgotten...

인편가 후리가 숨겨진 파란 장소들은
이제는 잊혀졌다...

Aquellos lugares que una vez
fueron admirados ahora están
olvidados...

3

4

Intervención en
Garbo Festival

TRANSLATIONS (2018 -)

duración: 16:11 min.
color/audio: coreano, inglés
subtítulo: castellano

Partiendo del concepto de vivienda nómada, este proyecto parte de la creación de una estructura portátil, basándose en la idea de casa. Se tratará de un artefacto ligero y desmontable, el cual puede transportarse fácilmente. De este modo, a partir de este objeto, se procederá a emprender un viaje por diversos lugares, instalándolo en diversas localizaciones.

La intención de este proyecto es la de crear una obra site-specific transportable; es decir, una obra, que está pensada para interactuar con distintos espacios. Desde una óptica poética, la intención de este trabajo es la de trasladar el hogar a diversos lugares o escenarios, que en cierto modo se alejan del lugar que estamos acostumbrados a habitar.

5

2

La edición de pressbook.

1

6