

ESCENOGRAFÍAS DEL DESORDEN

María Zárraga*
Universidad Politécnica de Valencia

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto, que comienza en el año 2010, consiste en la realización de una serie de fotografías y constituye un paso más en la línea de investigación que explora los límites de la imagen y el lenguaje fotográfico que la autora viene llevando a cabo desde 1995 hasta la actualidad. Es una investigación de resultados prácticos sobre la *fotografía construida* o sobre la *fotografía de ficción* que inventa escenarios y relatos.

El método de trabajo se basa en la recopilación de negativos fotográficos y archivos digitales. Después de un proceso de selección y composición, se obtienen imágenes nuevas a partir de las originales. A continuación los resultados se digitalizan y procesan por medio de herramientas tecnológicas que permiten el tratamiento de las imágenes.

La intención del proyecto es reflexionar sobre el entorno urbano como paisaje evolutivo de arquitecturas cambiantes y sobre los acontecimientos humanos que tienen por escenario de fondo la ciudad. Para lograr acercarnos a la propuesta, nuestra idea es componer imágenes híbridas que amalgaman y fusionan la heterogeneidad de los referentes del campo de trabajo.

Como resultado se obtienen composiciones fotográficas con una gran carga narrativa y visual que interpretan e interrogan sobre la riqueza y controversia discursiva del escenario elegido.

LA CIUDAD COMO ESCENARIO

En 2004 iniciamos un proyecto titulado *Acontecimientos anónimos*, consistente en la realización de una serie de fotografías en la que, siguiendo la misma técnica de montaje: la yuxtaposición de imágenes, se intenta generar imágenes digitales que simulan espacios públicos, impersonales. En este caso se explora la relevancia que adquieren las pantallas como elemento omnipresente a nuestro alrededor en ciudades y entornos urbanos. Observamos que las pantallas como elemento comunicador e ideológico ocupan en forma relevante, desde hace un tiempo, los espacios que nos rodean, los lugares públicos. Son pantallas que iluminan, enseñan, publicitan, permiten una nueva dimensión de la imagen, consolidan mensajes y constituyen una nueva forma de mirar; ventanas que atrapan nuestra mirada para introducir



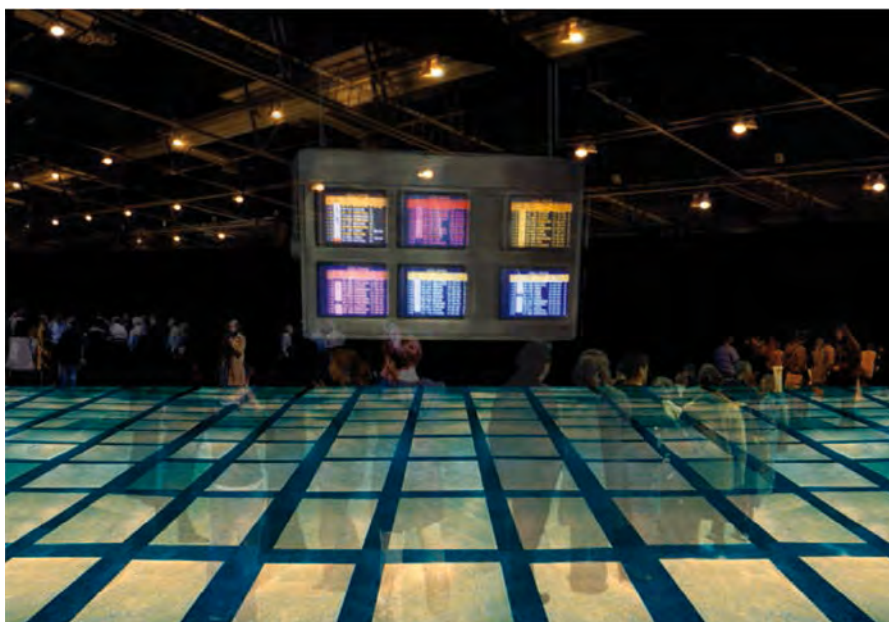


Figura 1. Serie *Acontecimientos Anónimos*, 2004. Fotografía.

mensajes y que de alguna manera se convierten en mecanismos de control del ciudadano. Como comenta Gilles Lipovetsky (1): «En menos de medio siglo hemos pasado de la pantalla espectáculo a la pantalla de comunicación, de la unipantalla a la omnipantalla», y nos recuerda que «el nuevo siglo es el siglo de la pantalla omnipresente y multiforme, planetaria y multimediática» (1).

De todas formas, repasando nuestra trayectoria discursiva, la opción de incluir elementos para la composición de la imagen, no se caracteriza por la intención de exhibir una voluntad crítica manifiesta sino más bien por la exposición conjunta de ideas, representada ésta por elementos sugerentes que apuntan direcciones pero dejando, en definitiva, la obra abierta a la interpretación del espectador.

Más tarde, en el año 2006, la instalación *Nómadas y Devotas*, creada especialmente para la exposición de igual título en la sala *La Gallera* de Valencia, supone un referente y la primera toma de contacto para experimentar el hecho urbano. Nuestra percepción de la ciudad, de la vida cotidiana en las calles, se refleja en una serie de fotografías que tratan de cuestionar la relación protagonista de las mujeres con el espacio público del mercado ambulante de la calle como lugar de deseo y consumo.

* Departamento de escultura. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Universidad Politécnica de Valencia. E-mail: jozarillo@esc.upv.es.



Figuras 2 y 3. Serie *Nómadas y Devotas*, 2006. Fotografía.

Nuestra intención, con el proyecto artístico que aquí se presenta, ha sido escenificar nuestra convivencia con la ciudad y esos paisajes y arquitecturas cambiantes que bien pueden ser el reflejo de otras tantas ciudades.

La nueva serie de imágenes combina un universo de posibilidades de lenguaje postmediático, es decir, sobre la fusión, hibridación y lo que ya no es en sí fotografía sino el sedimento de muchos lenguajes. Este conjunto heterogéneo de imágenes se debe leer en clave de interpretación urbana, una reflexión personal que propone una experiencia emocional y nostálgica del lugar de referencia de cada uno y sobre cómo vivimos la ciudad. La frase de Simón Marchán (2) que incluimos a continuación resume nuestro objetivo para componer formalmente la imagen y nuestra intención de cómo se debe percibir: «y todo está presente de un modo simultáneo en un espacio donde no puede ni debe distinguirse entre la realidad y la ficción».

Como ya hemos adelantado, en el proyecto nos interesa reflexionar sobre la realidad cambiante del entorno urbano contemporáneo y, gracias a las posibilidades de tratamiento de la imagen que nos ofrecen las nuevas tecnologías, podemos trabajar con imágenes que expresan la actualidad de la ciudad mutante como epicentro de





Figura 4. Instalación *Nómadas y Devotas*. Sala La Gallera, Valencia, 2006.

confluencias y actitudes, creando así escenografías donde la ficción plantea interrogantes en torno al binomio tiempo y espacio.

Algunas de las composiciones resultantes se inclinan hacia el concepto de ciudad con calles en donde se incorporan cuadros o pantallas que despiertan extrañeza en el espectador por ser elementos ajenos a ese paisaje, pero que curiosamente se comportan como espejos que reflejan realidades y en donde se rememora la ciudad que nos rodea. En otras composiciones planteamos una escenografía urbana distinta, caótica; un espacio de representación de conflictos públicos, tal y como se apunta en el título elegido para el proyecto.

Para ayudar a entender mejor la naturaleza de las imágenes, enumeramos a continuación los objetivos más destacables de este proyecto:

- Explorar las posibilidades del tratamiento de la imagen de origen fotográfico.
- Reflexionar sobre los límites del lenguaje fotográfico y su contaminación con otros lenguajes, como el cinematográfico.
- Observar el diálogo entre imágenes de diferentes procedencias y soportes.
- Crear escenas que recuerden la heterogeneidad de nuestra realidad social a través de la herramienta fotográfica.
- Expresar con imágenes una percepción actual y cotidiana del entorno de nuestras ciudades.
- Evocar experiencias emocionales relacionadas con la nostalgia de la ciudad vivida.



Figura 5. Serie *Fusión y pasado*, 2010. Fotografía.
Impresión ink-jet papel ilfochrome. 87 × 100 cm.

MATERIALES Y TÉCNICAS UTILIZADOS DURANTE EL PROCESO

Aunque en la actualidad se impone el entorno digital como ámbito normal de trabajo, en nuestro caso concreto todavía se ha utilizado alguna cámara fotográfica analógica, interesante por la calidad de su objetivo o por la comodidad de su manejo. Por tanto, los resultados de las tomas realizadas son películas de negativo de 35 mm. Este material ha sido escaneado y convertido en archivos tiff. Paralelamente se han realizado capturas con otras cámaras digitales. Así pues, el desafío consiste en unificar, en un archivo digital, todos los registros procedentes de diferentes medios: analógico, digital e imagen vídeo. Además de las fotografías, algunas imágenes fueron capturadas desde la televisión y convertidas en archivo tiff como imagen fija.

Para el procesado de todas ellas utilizamos los programas habituales de tratamiento de la imagen o de edición en vídeo.

En cuanto al método de trabajo empleado, comenzamos, en primer lugar, por un proceso de observación y recogida de datos.

Tras la localización de escenarios y volúmenes en la ciudad elegida que posee calles, edificios y elementos urbanos sugerentes, pasamos a capturar las imágenes, a tomar fotografías. Seleccionamos y escaneamos las imágenes no digitales. La televisión también se convierte en una ventana abierta constantemente a la realidad y recogida de acontecimientos y, por tanto, en una buena fuente de ideas. Del mismo modo, en algunos casos capturamos imágenes de vídeo que convertimos en imagen fija.





Figura 6. Serie *Fusión y pasado*, 2010.
Fotografía. Impresión ink-jet papel ilfochrome. 87 × 100 cm.

A continuación, como primer paso, planteamos habitualmente un lienzo vacío donde se introducen las imágenes. En este momento es cuando se piensa verdaderamente la imagen en conjunto; la posible relación entre los datos y su significado. La secuencia de trabajo consiste en crear un escenario adecuado y después incorporar elementos, volúmenes que van construyendo la imagen ficticia.

RESULTADOS OBTENIDOS

Debemos recordar que hablábamos de desafío por la técnica de fusión de imágenes sobre un lienzo digital, ya que esa mezcla tiene consecuencias asumibles o no por el autor. La explicación, en nuestro caso, sobre el interés de los riesgos de este proceder reside en que creemos en su coherencia y adecuación al concepto que dirige la iniciativa. En ocasiones en las imágenes obtenidas se observan diferencias de textura debidas a la diferente resolución y tamaño de los archivos empleados y generalmente se evidencian a partir de una determinada ampliación. En estos casos se corrigen ciertos *pixelados*, suavizando el tránsito a otro tipo de pixel para unificar el conjunto. Finalmente, se analiza el tamaño que podría ser adecuado para las ampliaciones. Sin embargo, el tamaño definitivo de las ampliaciones puede no ser tan importante, ya que siempre hay implícita una distancia de visionado de las obras en los espacios expositivos y por tanto el espectador recompone visualmente la imagen sin apreciar los detalles sobre la textura, salvo en el caso de una visión muy cercana.



Figura 7. Serie *Sueños de vuelta al origen*, 2010.
Fotografía. Impresión ink-jet papel ilfochrome. 87 × 100 cm.

Una vez realizadas las ampliaciones y montadas convenientemente las fotografías, los resultados son unas imágenes en color con una visualidad impactante y una poética basada en el interrogante sobre la escena que representa el acontecimiento urbano.

La técnica de laboratorio profesional utilizada para las ampliaciones es la de impresión ink-jet o revelado Lambda y positivado en papel fotográfico.

El tamaño de ampliación final para las obras es 87 × 150 cm y 115 × 200 cm.

El proyecto *Escenografías del Desorden* consta por el momento con 10 obras de la serie titulada *Fusión y pasado* y 8 obras de la serie *Sueños de vuelta al origen*.

De la primera serie *Fusión y pasado* se han llegado a producir, es decir, ampliar y montar, a tamaño 115 × 200 cm, 4 obras y 5 piezas de tamaño 87 × 100 cm. Y de la segunda serie, *Sueños de vuelta al origen*, 2 piezas de tamaño 87 × 100 cm.

Desde 2010 este conjunto de obras ha sido expuesto en diversas galerías y salas de exposiciones institucionales de ámbito español.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La intención que ha inspirado el proyecto se ha dirigido a amalgamar diferentes percepciones sobre el hecho urbano: desde arquitecturas que observamos y que destacan por su configuración, a espacios vacíos abandonados que, como restos, va creando la ciudad, junto con imágenes extrapoladas de los medios de comunicación





Figura 8. Serie *Sueños de vuelta al origen*, 2010.
Fotografía. Impresión ink-jet papel ilfochrome. 87 × 100 cm.

que nos hablan de los movimientos que genera la actualidad y de la ciudad alterada por las acciones de sus habitantes. Como indica Manuel Castells (3): «Después de tanto hablado y escrito sobre la globalización urbana; después de asociarla a flujos planetarios, utopías tecnológicas y homogeneización mundial, resulta que lo que la ciudad y sus paisajes urbanos nos muestran hoy es, en realidad, la combinación de estas cualidades con la presencia, ubicua y continua, del pozo del lugar» (3).

En definitiva, lo que proponemos es un paisaje que invita a pensar, que hemos reciclado y convertido en un espacio híbrido, propio de la densidad acumulativa de la ciudad. Un paisaje fabricado que recuerda el desorden propio de un espacio de convivencia.

Con esta forma de componer la imagen (vinculando fotogramas) reflexionamos sobre los paisajes de la ciudad contruidos con capas superpuestas de información. Exploramos lugares con los que establecemos un vínculo, una cierta familiaridad. La aproximación al lugar no es tanto una tarea de archivo como de reconstrucción fragmentada, sin imponer lecturas.

Para finalizar, debemos comentar que se trata de una investigación abierta y con resultados que avanzan nuevas posibilidades formales y que consideramos una plataforma que nos permite seguir profundizando en esta línea de pensamiento actual.



Figura 9. Serie *Fusión y pasado*, 2010. Fotografía.
Impresión ink-jet papel ilfochrome. 115 × 200 cm.



Figura 10. Serie *Fusión y pasado*, 2010. Fotografía.
Impresión ink-jet papel ilfochrome. 115 × 200 cm.

Recibido: 26-06-2012. Aceptado: 08-10-2012.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) Gilles LIPOVETSKY y Jean SERROY, *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*, Barcelona, Anagrama, 2009.
- (2) Simón MARCHÁN FIZ, *Las Vegas. Resplandor pop y simulaciones posmodernas 1905-2005*, Madrid, Akal, 2006.
- (3) Francesc MUÑOZ, «Hacia la ciudad total: sociedad y cultura en el tercer milenio», AAVV, Catálogo de la exposición *Ciudad total*, Valencia, IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, 2012.

