

Castellanos Vicente, María.

Doctoranda, Universidad de Vigo, Departamento de dibujo, grupo Tracker DX7.

Lo que el ojo no ve: corpo-realidad. Una investigación acerca de la percepción a través de la práctica artística.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación virtual.

PALABRAS CLAVE

Percepción, cuerpo, infrarrojos, vista, performance.

KEY WORDS

Perception, body, infrared, view, performance.

RESUMEN

Corpo-realidad investiga acerca de la percepción y las carencias sensoriales humanas, más en concreto sobre de la visión del ojo humano en contraposición al ojo mecanizado; la cámara de vídeo. De este modo se relaciona la percepción con el hecho de vestirse y desvestirse, acciones básicas en nuestra vida cotidiana. Este proyecto se trata de una obra procesual en la que se construyen dos vestidos de percepción, eje principal de una acción llevada a cabo el día de la inauguración. Realizando de este modo una reflexión acerca del hecho de vestirse-desvestirse, las relaciones que existen entre la piel y el propio vestido y el gran papel que tiene la percepción humana en todo este proceso.

Uno de los dos vestidos que se realizaron específicamente para este proyecto es de un material plástico transparente a la luz infrarroja, pero opaco al ojo humano. De este modo aparezco vestida ante los espectadores, pero sin embargo si éstos miran a través de los monitores donde se está reproduciendo la imagen verán que el traje es completamente transparente.

El segundo traje lleva integrados LED infrarrojos, que se encienden al cerrar los corchetes de las tiras que componen el collar del propio vestido. Pues cierra el circuito y permite que estos se enciendan. Sin embargo, al igual que el primer traje, la luz de éste solo se percibe si se visualiza a través del monitor. Pues el ojo humano es incapaz de apreciar la luz infrarroja que los LED emiten.

ABSTRACT

Corpo-realidad is a research on the human sensorial perception and lacks, especially on the human eye vision in contrast to the mechanical eye, the video camera. In this way, perception is related to the fact of dressing, a basic action in our daily life. This project is a processual work in which two dresses are made. This was the core idea of the action that took place the opening day, meaning a reflection on the fact of dressing-undressing, on the relationships that exist between the skin and the dress and also on the great role that human perception has in all this process.

One of the dresses, specifically for the project, is made of a plastic material that is transparent to infrared light but opaque to human light. In this way, I appear completely dressed before the spectators but, if they watch at the monitors where the image is being reproduced, they will see that the dress is completely transparent.

The second dress has integrated infrared LEDs which switch on when the hook and eyes of the suit's collar straps are connected. However, just like the first dress, we only notice its light if it is watched through the monitor, as the human eye is unable to perceive the infrared light sent out by the LED.

CONTENIDO

Introducción

Corpo-Realidad se concibe como un proyecto de investigación en el que se indaga acerca de las carencias sensoriales humanas. Más en concreto, focalizado en la visión del ojo humano en contraposición con el ojo mecanizado; la cámara de video. Al mismo tiempo que se pone en relación la percepción con el hecho cotidiano de vestirse y desvestirse, una acción básica en nuestra vida diaria.

El proyecto Corpo- Realidad comenzó a gestarse en 2012 de una manera teórica y gracias al Premio Astragal para jóvenes artistas, que Gobierno del Principado de Asturias promueve –dentro de su programa Culturaquí–, pudo llevarse a cabo esta investigación. Desde entonces los resultados de Corpo-Realidad se han mostrado en diferentes salas, como la propia sala Astragal¹ en Gijón, el Centro Cultural Valey² de Castrillón –también en Asturias– Y más recientemente en el CS Lab³, laboratorio de nuevos medios integrado en la Zokei University de Tokio, así como en la muestra *Eidos da Imaxe. Grafías dos feitos e do pensamento*⁴ comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego en el Museo MARCO de Vigo en pasado 2014.

1. Indagaciones previas a Corpo-Realidad

La luz infrarroja es imperceptible para el ojo humano, pues nuestra visión está limitada, sin embargo nos acompaña a diario en sistemas de video-vigilancia o en elementos tan cotidianos como el mando a distancia del televisor, que emite luz infrarroja, haciendo de este modo posible cambiar el canal, subir y bajar el volumen, etc.

En trabajos anteriores ya había mostrado mi interés por las limitaciones de la visión del ojo humano y los espectros de luz que se escapan a nuestra percepción, como es el caso de la radiación infrarroja. En instalaciones como *No visibles* (2011) o *Help* (2011-2012) ya había realizado las primeras especulaciones acerca de los infrarrojos y la incapacidad del ojo humano para percibir este espectro lumínico.

Ambas instalaciones constaban de mensajes ocultos escritos con LED de luz infrarroja, que el espectador solo podía descubrir al visualizar la instalación a través de un monitor que retransmitía la señal de video en directo. Como se puede ver en la Fig.1 la instalación *Help* constaba de un espejo aparentemente normal, una pequeña cámara de video y un monitor situados en frente del espejo reproducían la escena a tiempo real. Al mirar en el monitor se veía escrita la palabra *help* en el espejo, sin embargo a simple vista el espejo no contenía ningún texto. Gran parte de los espectadores, en un primer momento pensaron que la instalación estaba falseada, que la palabra *help* era parte de un montaje de video. Sin embargo la disposición de los elementos de la instalación hacía posible que los visitantes comprobaran que la imagen se retransmitía a tiempo real y que si disponían algún elemento delante de la cámara *help* dejaba de ser visible. Ya que el texto, aunque el ojo humano no lo pudiera apreciar estaba escrito tras el espejo y era real.

Fig. 1 Instalación Help. Vista general y detalle del monitor. Sala X, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 2012.

¹ Exposición del 14 de junio al 13 de julio de 2013, en la Sala Astragal, Gijón (Asturias). Performance realizada el día 13 de julio y posterior exhibición de la documentación.

² Exposición del 4 de octubre al 5 de diciembre de 2013, en Valey Centro Cultural de Castrillón (Asturias). Performance el día 4 de octubre y posterior exhibición de la documentación.

³ Performance llevada a cabo en el CS-LAB de la Zokei University de Tokio el 18 de mayo de 2014. Dentro de las actividades del proyecto *Galicia+Tokyo Art Project*. Año dual España-Japón 2014.

⁴ Exhibición del vestido de percepción transparente al infrarrojo y documentación de la performance en la exposición *Eidos da Imaxe . Grafías dos feitos e do pensamento*. Del 6 de junio al 12 de octubre de 2014. Muestra comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego. Museo MARCO, Vigo.

La pieza *Help* es tan solo un ejemplo de algunos de mis trabajos previos, pues durante estos últimos años mi práctica artística ha ido en paralelo a la investigación teórica de mi tesis doctoral, desarrollándose principalmente en tres líneas de investigación principales:

- La doble acepción del concepto tejido, tanto textil como epitelial y la relación que existe entre ambos en el cuerpo.
- La percepción.
- Las carencias sensoriales humanas y como suplirlas mediante herramientas tecnológicas.

Toda mi práctica artística podría enmarcarse dentro de estas tres líneas, formalizando el trabajo a modo de instalaciones, performances, video performances o fotografías. Sin embargo en ocasiones estas líneas de investigación confluyen, dando lugar a fructíferos proyectos como es el caso de *Corpo-Realidad*. Un trabajo en el que podemos encontrar la intersección de las tres líneas y donde además subyacen cuestiones de género y especulaciones acerca de la feminidad, la desnudez del cuerpo y los cánones hegemónicos establecidos.

2. Desarrollo de la Investigación

Partiendo de formalizaciones en obras previas en las que utilicé infrarrojos, pero con el interés de incorporar el cuerpo como elemento activo en la obra, se gesta el proyecto *Corpo-Realidad*. En que se investiga acerca del cuerpo vestido y el cuerpo desnudo y como podríamos indagar acerca de la percepción si lográramos un material para la creación de un vestido que a través de la cámara de infrarrojos fuera transparente.

Partiendo de estas premisa surge toda una investigación para encontrar materiales y dispositivos que puedan ser vistos a través de una cámara de infrarrojos, pero no a simple vista. Y que además su naturaleza permita que sean utilizados para realizar un vestido. Un trabajo de varios meses en el estudio, elaborando prototipos, además de un arduo trabajo de campo buscando materiales los cuales se viera alterada su apariencia a través de la cámara de infrarrojos. Una investigación llevada a cabo gracias al gran apoyo técnico del artista y tecnólogo Alberto Valverde García.

Vestido de percepción transparente al infrarrojo

Tras numerosas pruebas en el estudio se decide que la combinación de dos materiales plásticos dan el resultado esperado de transparencia ante la cámara de infrarrojos, pero opaco a simple vista –tal y como podemos ver en la Fig. 2–. Con el material ya decidido se elabora un módulo hexagonal cortado con láser y al que se realiza una perforación en cada uno de sus lados. Este hueco nos permite poder engarzar los diferentes módulos unos a otros mediante pequeñas anillas metálicas, para construir de este modo una superficie del tamaño necesario para elaborar el vestido.

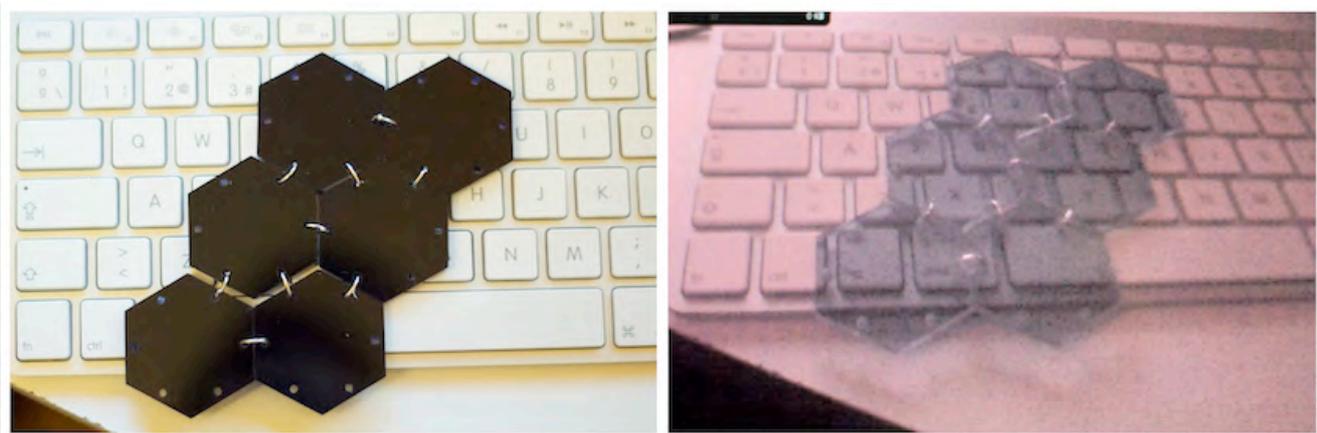

Fig. 2 Imagen a simple vista del material del vestido de percepción transparente al infrarrojo e imagen a través de la cámara de infrarrojos.

Con la parte delantera y trasera creada a base de hexágonos y una adaptación de pequeños rectángulos para permitir crear unos tirantes para el vestido, se unen ambas partes a dos tiras laterales de cuero, material que no será transparente al infrarrojo, pero que servirá de sujeción de todo el traje – sin interferir en el fin perseguido por el vestido de mostrar el cuerpo– y me permitirá añadir una cremallera para poder ponerlo y quitarlo. Pues debido a la rigidez del plástico era necesaria una apertura lateral para poder vestir el traje.

Fig. 3 Vestido de percepción transparente al infrarrojo a simple vista. Sala Astragal de Gijón, 2013.

Vestido de percepción luminoso al infrarrojo

Para completar la performance, que se realizaría el día de la inauguración de la exposición, se decide crear un segundo traje de percepción. En esta ocasión el material principal es cuero de color blanco, con LED infrarrojos integrados en el vestido. El trabajo con diodos infrarrojos ya lo había investigado en obras previas como *Help o No visible*, por lo que supuso un menor esfuerzo a la hora de la resolución técnica. Sin embargo en las obras anteriores los LED estaban ocultos tras espejos o telas negras. Mientras que para la construcción del vestido de percepción luminoso al infrarrojo, decido que los LED quedan a la vista, en unos módulos creados ex profeso para el traje, que permitían la integración de diodos en grupos de tres (ver Fig.4).

Se crearon cuatro módulos por cada tira luminosa y en total catorce tiras que componían el vestido; siete para la parte delantera y otras siete en la parte trasera. Cerrando la electrónica en un sándwich de cuero para evitar cortocircuitos u otros problemas técnicos y con un sistema de cierre de corchetes al que llegan dos cables; el polo positivo y polo negativo (ver Fig.6). Permitiendo así abrochar los corchetes con el collar que forma la parte superior del vestido.

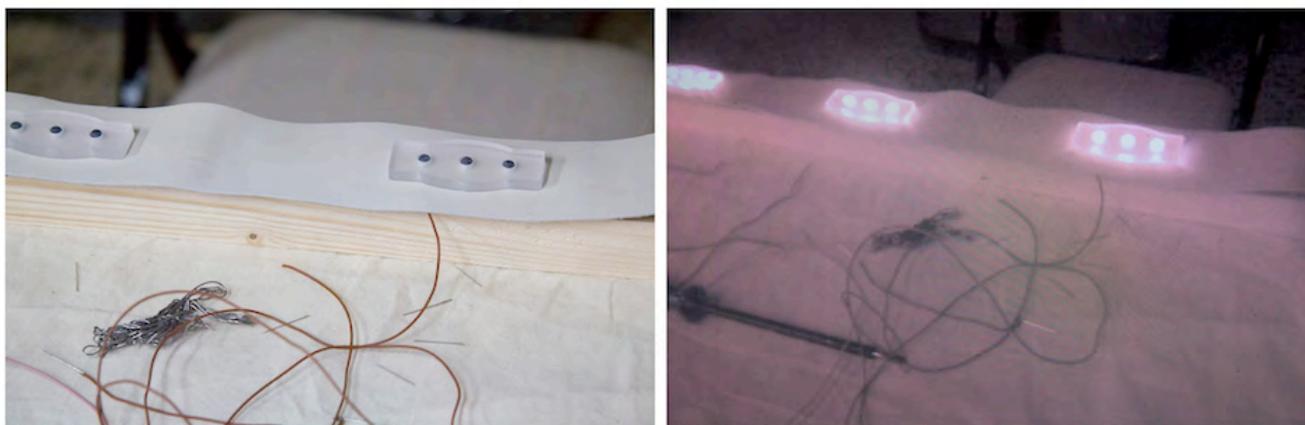

Fig. 4 Proceso de creación de una de las tiras luminosas que componen el vestido de percepción luminoso al infrarrojo. Visto a simple vista y a través de la cámara de infrarrojos, 2012.

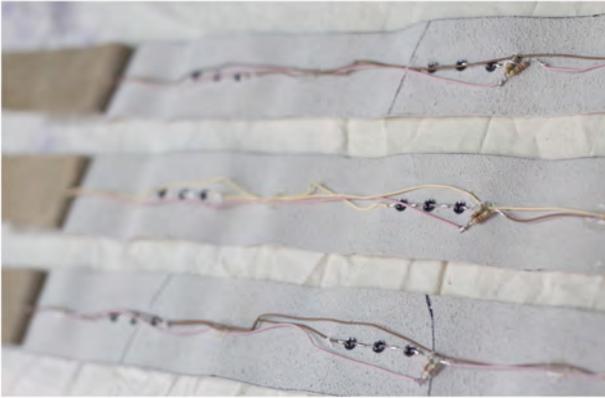

Fig. 5 Proceso de creación de las tiras luminosas. Vista de la electrónica interior, 2012.

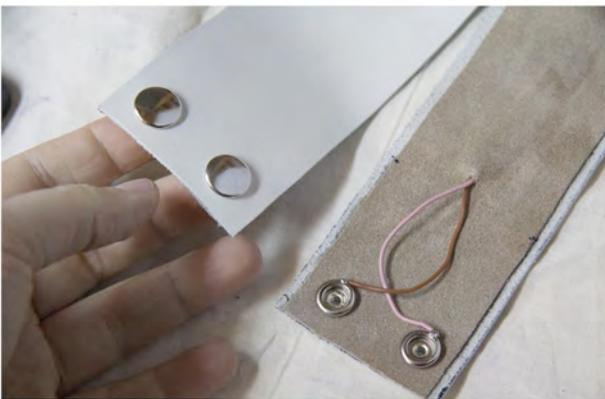

Fig. 6 Detalle del sistema de unión de las tiras luminosas al infrarrojo al collar del vestido.

El collar, de forma circular y con una apertura en el centro, permite disponerlo alrededor del cuello sin gran dificultad. Al igual que las tiras luminosas esta parte también contiene la electrónica en su interior, protegida por una capa superior y otra inferior de piel (ver Fig.7). Del collar sale un cable que se conecta a una toma de corriente. Lo que permite este sistema es que cuando las tiras luminosas se abrochen en los corchetes correspondientes situados en el collar, estas desprenderán la luz Infrarroja que emiten los LED integrados en ellas. Pero al tratarse de LED infrarrojos solo los podremos ver a través de una cámara de vídeo como podemos ver en la Fig.4.

Fig. 7 Proceso de creación del collar del vestido de percepción luminoso al infrarrojo, 2012.

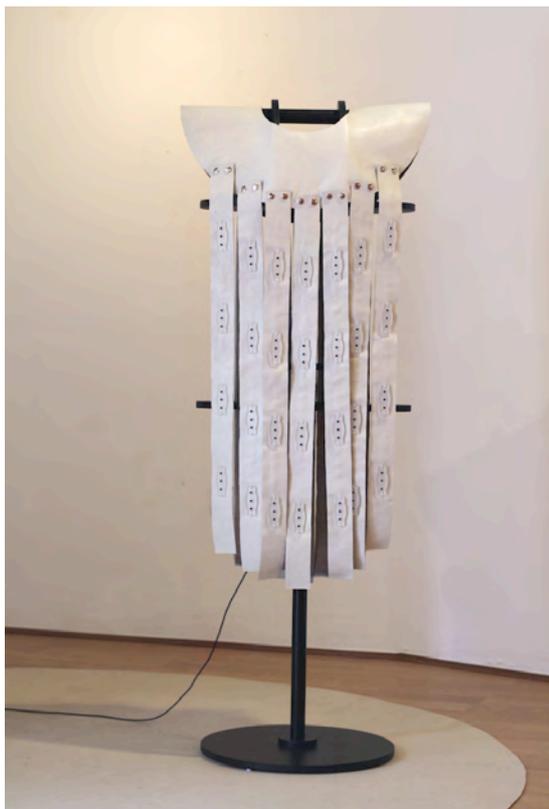

Fig. 8 Vista general del vestido luminoso al infrarrojo a simple vista. Sala Astragal de Gijón, 2013.

3. La acción, formalización de la investigación

Después de siglos de ir completamente revestidos y contenidos en un espacio visual uniforme, la edad eléctrica nos precipita en un mundo en que se vive se respira y se oye con toda la epidermis.⁵

La acción que se lleva a cabo con los trajes está monitorizada, esto quiere decir que tres cámaras de vídeo y tres monitores reproducen a tiempo real lo que está sucediendo en la sala, para que los espectadores puedan ver la realidad a simple vista y a través de los monitores. Evidenciando las carencias sensoriales del ojo humano ante la radiación infrarroja.

Para la puesta en escena de la *performance* se diseñaron tres muebles creados específicamente para este proyecto, con un brazo articulado donde se dispone la cámara de video y un soporte donde se coloca una televisión que reproduce la escena. El diseño de estas estructuras de madera permite adaptar el punto de vista de las cámaras a las necesidades de la sala (ver Fig.9). Los tres muebles se disponen rodeando un círculo en el suelo sobre el que se desarrollará la acción. De este modo los visitantes pueden desplazarse durante la acción y cambiar el punto de vista desde el que observan la *performance*.

⁵ MCLUHAN, Marshall, *Comprender los medios de comunicación*, Paidós. Barcelona, 1996. pp 137-138

Fig. 9 Detalle de uno de los tres sistemas de reproducción de imagen. Mueble con cámara de infrarrojos regulable y monitor de TV. Valey Centro Cultural de Castrillón, 2013.

Fig. 10 Vista general de la monitorización de la acción. Valey Centro Cultural de Castrillón, 2013.

La acción dura aproximadamente quince minutos. Aparezco en la escena vestida con el traje de percepción transparente al infrarrojo, que resulta opaco a simple vista. En el momento en el que me sitúo en el centro del círculo los espectadores pueden comparar la imagen real con la reproducida y observar que en el monitor se puede ver mi cuerpo desnudo.

En el suelo están ya las partes que componen el segundo traje, luminoso al infrarrojo. Voy cogiendo de una en una sus partes y me voy vistiendo con él. El proceso es lento, la primera parte con la que me tengo que vestir se trata del collar, que conectado a la corriente permite que las tiras se enciendan. Cuando abrocho cada una de las tiras, los espectadores pueden observar a través del monitor como esta se enciende.

La rigidez del traje transparente al infrarrojo no me permite agacharme a recoger las tiras, por lo que me arrodillo, cojo una tira, me levanto y la engarzo en el collar. Repito esta operación catorce veces, tantas como tiras luminosas lleva el vestido. Cuando aparezco completamente vestida ante el monitor y los espectadores espero unos segundos y me comienzo a despojar del traje luminoso al infrarrojo. Esta vez voy desenganchando las tiras una a una, de pie, situada en el centro del círculo y dejándolas caer al suelo. Cuando termino de quitarme todo el traje luminoso vuelvo a estar desnuda ante la mirada de las cámaras de infrarrojos. Espero unos segundos y desaparezco de la escena.

Fig. 11 Instante de la acción. A simple vista. Sala Astragal de Gijón, 2013.

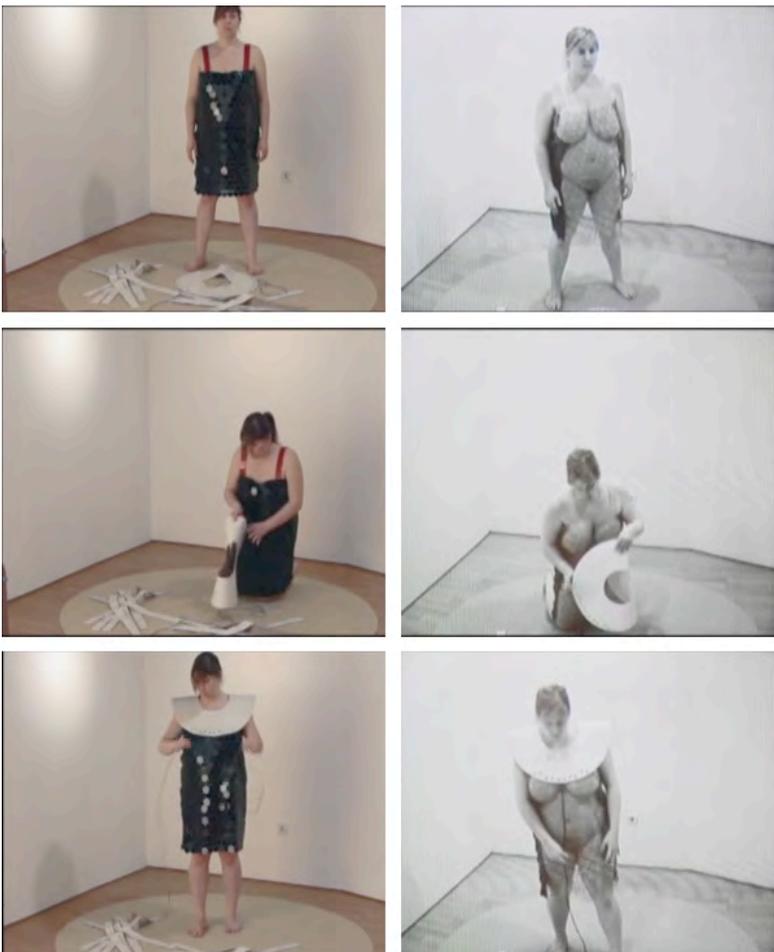

Fig. 12 Fotogramas de la acción a simple vista y a través de la cámara de infrarrojos. Sala Astragal de Gijón, 2013.

Conclusiones

Aunque los cuerpos puedan ir desnudos en ciertos espacios, sobre todo en la esfera privada del hogar, en el terreno social casi siempre se requiere que el cuerpo vaya vestido apropiadamente, hasta el punto de que la ostentación de la carne, o su exposición inadvertida al público es molesta, perturbadora y potencialmente subversiva.⁶

Aunque en un principio Corpo-Realidad se proponía como un proyecto de investigación en el que indagaría acerca de la percepción y las carencias sensoriales humanas, queda patente que cuando introducimos en la obra elementos tan contundentes como el propio cuerpo de la artista, entran en juego otros factores y otros conceptos que no son menos importantes.

Piel y ropa funcionan como elementos protectores de nuestro cuerpo, ambas son el límite que separa el interior del exterior, lo público de lo privado. El cuerpo oculto tras la ropa, la llamada segunda piel, se hace visible en la acción. El espectador duda de la realidad que conoce y descubre la vulnerabilidad y de su capacidad de percepción al mismo tiempo que se descubre a si mismo en el otro. En lo oculto que se hace visible y nos invita a preguntarnos acerca de la realidad o ficción de nuestra cotidianeidad.

FUENTES REFERENCIALES

CASTELLANOS, María: <http://mariacastellanos.net>

ENTWISTLE, Joanne, *El cuerpo y la moda*, Paidós Contextos, Barcelona, 2002.

MCLUHAN, Marshall, *Comprender los medios de comunicación*, Paidós. Barcelona, 1996.

⁶ ENTWISTLE, Joanne, *El cuerpo y la moda*, Paidós Contextos, Barcelona, 2002. p. 20