

FORMAS DE RELATIVIZAR LA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO
NATURAL POR MEDIO DE LA LUZ Y SU AUSENCIA

FERNANDO MELO PARDO / ARTISTA VISUAL / UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
DOCENTE DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

1

2

3

4

5

SECUENCIA FERNANDO MELO / DESDE SU CASA A LOS TALLERES DE LA ESCUELA DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION FOTOGRAFÍAS: GLORIA MENDIBURO

“La fotografía es un herramienta para tratar con cosas que todos conocen pero a las que nadie presta atención. Mis fotografías pretenden representar algo que ustedes no ven”.
Emmet Gowin¹

En este trabajo fotográfico se buscó explorar, por medio de la intervención de escenarios naturales, las posibilidades de alteración que la luz o su ausencia generan sobre el espacio, en tanto, su apariencia y sus materias. Esto planteado como movilización táctica, en la forma de un ejercicio visual que involucra el tramado reticular a modo de grillas y perspectivas que se visualizan utilizando líneas como elemento vectorial en fuga sobre un **territorio- paisaje**.

Este es un proyecto visual que deriva de anteriores experiencias de creación e investigación en terreno. En este hacer, produzco un desplazamiento inverso de lo que supone la virtualidad y especificidades del trabajo digital de la imagen que en condiciones de tratamiento, el área o plano básico (la pantalla o monitor), presenta una *“normalidad”* en el procesamiento de la imagen (como interface) y cruzado por tramas artificiales, las guías, que dan coordenadas al espacio.

A cambio, en este proyecto visual, las guías están literalmente dispuestas en la realidad, generando cierta paradoja visual. Será ahora más válida mi fotografía, por el acto de restringir el uso de un *software* de tratamiento de imagen? No es necesario responder esta pregunta, sólo ironizo. Me parece pertinente declarar y argumentar mi molestia - como artista visual - frente a recurrentes comentarios del tipo: *“ Ah! Pero esto lo hace el photoshop”*... que sería algo así como decirle a un pintor: *“ Ah!, esto lo hace el pincel y el acrílico, mira tú! Amén de clasificar de una forma peyorativa un montaje digital, una ficción, la creación de una geografía y paisaje imaginado, hecho realidad con herramientas digitales, Sí! Herramientas digitales...*

¿Hay acaso en la pintura, simples collages? Partes de bocetos, y hasta referencias fotográficas, entre otros procedimientos pictóricos y desplazamientos como disciplina? Bueno, también hay malas pinturas, como malas fotos, imágenes digitales fáciles y malos libros.

1 Sobre la fotografía de Susan Sontag. Pág.276

2 Proyecto "Compendio y documentación en torno a lo otro".

"¿De quién es esta visión? Es la visión de un ordenador, de un ciborg, de un misil automático. Es una representación realista de la visión humana en el futuro, cuando se la incrementa con imágenes por ordenador y se la limpia de ruido. Es la visión de una cuadrícula digital. Las imágenes sintéticas creadas por ordenador no son una representación inferior de nuestra realidad, sino una representación realista de una realidad diferente²"

2 MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios. La imagen en la era digital. Pág. 269

3

4

Desde el jardín familiar al bosque.

Relaciones desde el sendero.

Más allá de la lógica diferencia entre la apariencia de un paisaje o - por ahora- rincón de bosque como prolongación del jardín familiar, es que intento en estos ejercicios explorar ese “**entre**” aquel pasaje de percepción y poética que percibimos por la acción de la luz al hacer visible la materia que configura una escenografía particular y que deseo verla absoluta.

A la manera de una cría urbana rodeada de bosques que ahora se alejan a medida que crecen las poblaciones, este conjunto de antiguos grandes patios, ahora es ocupado con casas (o habitaciones techadas dentro de este espacio jardín de la casa original) por las nuevas generaciones que se ve como acceden, con relativa facilidad a objetos electrónicos, autos diversos, a hijos, pero no a su propio espacio.

Es por la condición de *cría urbano-industrial*, que veo el bosque y espacios naturales como prolongación de aquel jardín de ensoñación donde jugar e imaginar el mundo y sus diversas geografías. Y a propósito...

¿Has olvidado que el Bosque era tu hogar?

¿Que el bosque grande, profundo y sereno

te espera como a un amigo?

Vuelve al bosque

Allí aprenderás a ser de nuevo un niño.

¿Por qué olvidaste que el bosque era tu amigo?

Los caminos de las hormigas bajo el cielo,

El estero que te daba palabras luminosas,

El atardecer con el que juegas con la lluvia.

¿Por qué lo has olvidado?

¿Por qué no recuerdas nada?

*Jorge Teillier*³

5 Sendero, Concepción Junio 2006.

La luz no sólo hace visibles las formas y el terreno, sino que hace latentes sensaciones donde se relativizan las distancias. Para reflexionar sobre esta idea deseo profundizar en la idea del **sendero**.

El sendero de un bosque donde la sutil y tenue evidencia -casi intangible- de una huella que guía el caminar inseguro en la noche profunda.

Recuerdo un sendero que unía dos barrios del recinto ex CRAV (barrio residencial que construyó para su personal la desaparecida industria refinera de azúcar de Viña del Mar, planta Penco). Entrar al segmento boscoso, masa oscura que separaba estos conjuntos residenciales, era apasionante y a la vez intimidante. Recuerdo desde el sendero, percibir una baja fosforescencia, útil para guiarse al menos, extraña sensación de caminar sin la absoluta seguridad y estabilidad que da hacerlo de día, no sólo por obviedades, sino por caminar de sobre un suelo blando. Han visto a un perro caminar sobre una superficie de vidrio? Temblorosamente, a pesar de lo rígido y estable de la superficie.

Transparencia = Vacío (para un perro)

El ejercicio de recorrer el sendero (atingente a este texto, podríamos pensar en un sendero que ni siquiera se constituyera como huella, sino un *hacerse* camino entre la vegetación) supone una experiencia solitaria que potencia la latencia de aquella relatividad perceptual sobre el espacio y su materia.

En el recorrido las distancias se transforman en una realidad vaga, el espacio levemente iluminado, la luz de la luna que se asoma entre las nubes rápidas en una noche de invierno, y más, la luz que arroja por entre los follajes algún poste alejado.

Perdersse en lo profundo del jardín por la noche, no es lo mismo que ir hasta el fondo del patio un mediodía de domingo ...

6 Día y noche, para la misma imagen de agua

De terreno blando a terreno estriado

La fotografía como instrumento de evidencia de aquello que pareciera un “entre”.

*Las imágenes no explican, reconocen. Si la fotografía genera un mensaje, este es diáfano y misterioso.
“Una fotografía es un secreto acerca de un secreto”⁴*

7 Primera línea no dispuesta. Recinto, Septiembre 2005

Las líneas como presencias, lapsos de dirección fija, indicadores de límites y cuadrantes que alteran esa ambigüedad expansiva-contractante que el sendero produce ¿Han notado que al caminar por un sector con la oscuridad tras la espalda, el espacio parece alejarse hacia delante, mientras un temor se siente por la espina dorsal? El atrás, la debilidad de dar la espalda al posible daño atávico, un vaivén donde somos prisioneros de dos espacios, anterior y posterior, como entidades vivientes (un buen ejercicio es atravesar un túnel emplazado en una curva).

Al establecer una grilla o dirección evidenciada por una línea que se pierde en el bosque, es posible “tensionar el espacio liso y el estriado a voluntad, dejando que los fenómenos se desaten por sí solos, tal vez ese “entre” que citaba Edgardo Neira sobre el modelo marítimo planteado por Deleuze y Guattari hace unos días al discutir en torno al tema.

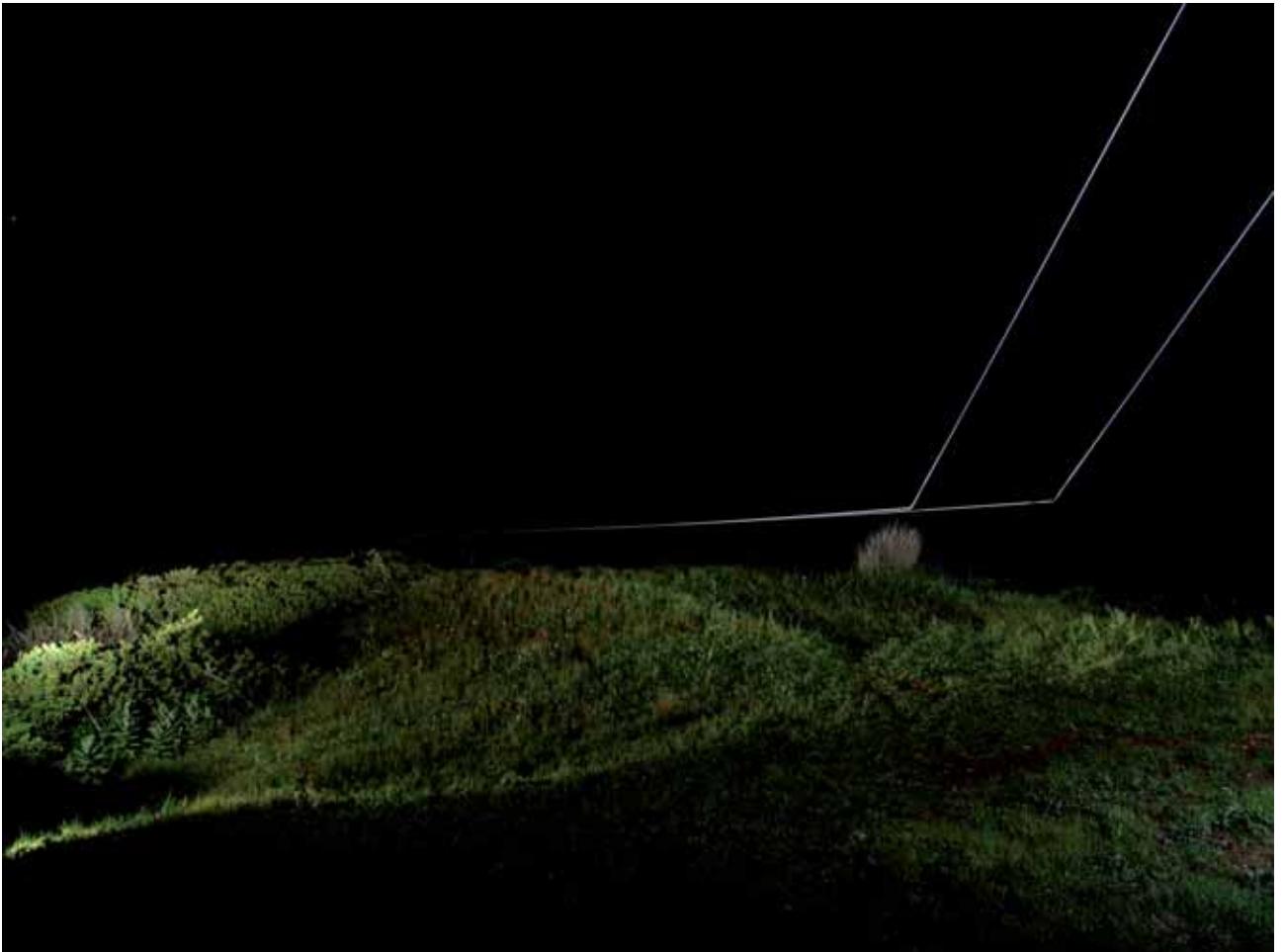
“En el espacio liso, la línea es, pues un vector, una dirección y no una dimensión o una determinación métrica. Es un espacio construido gracias a operaciones locales con cambios de dirección. Estos cambios de dirección pueden ser debido a la propia naturaleza del trayecto, como entre los nómades del archipiélago (espacio rígido “dirigido”); pero con mayor motivo pueden ser debidos a la variabilidad de la meta o del punto a alcanzar, como entre los nómades del desierto que van hacia una vegetación local y temporal (espacio liso “no dirigido”). Pero dirigido o no, pero sobre todo en el segundo caso, el espacio liso es direccional, no dimensional o métrico. El espacio liso está ocupado por acontecimientos, mucho más que por cosas formadas o percibidas. Es un espacio de afectos más que de propiedades. Es una percepción háptica más bien que óptica. Mientras que el estriado las formas organizan una materia, en el liso los materiales señalan fuerzas o le sirven de síntomas. Es un espacio intensivo más bien que extensivo, de distancias y no de medidas. Spatium intenso en lugar de Extensio”⁵.

4 ARBUS, Diana

5 DELEUZE, G y GUATTARI, F. Mil mesetas

8 Ejercicio 1 de "Trazos en el bosque"

9 S/T Fotografía digital 92,29 x 123,05cm, jornada de Residencia en Casa Poli, Coliumo 2006

La luz artificial

Disfruto fotografiar la naturaleza, la percibo paciente cuando es retratada. No reprocha al fotógrafo que se apura. Puedo buscar con absoluta calma el ángulo deseado, y sobre todo, explorar como la luz trabaja. La noche permite prolongadas exposiciones. Por tanto, es posible disparar el flash con una sumatoria de destellos que cubren y a veces rozan de luz sobre las materias que la conforman.

Al disparar luz artificial en frecuencias y desde puntos distintos en el encuadre se transforma el espacio constantemente, se generan formas al recibir el impacto violento o débil por la distancia.

En otra operatoria se transforma la cámara en una prolongación periscópica. Al disponerla en un trípode totalmente extendido y transformado en una especie de vara merodeadora, puedo disparar por encima de aquel cerco que impide ver un jardín o extensión que causa curiosidad, de alguna casa o predio antiguo (imagen 6). Lo interesante de ello, es que esta forma de operar no permite ver lo que se fotografía, sino hasta después del disparo. Es más, prefiero postergar la visualización del resultado y disfrutar la sorpresa y misterio de la imagen capturada.

1 1 Montaje ejercicio 1 de "Trazos en el bosque"

1 □ A través del cerco de la quinta "Jungue", Concepción, octubre 2003

Las imágenes de este artículo provienen de Proyectos de Investigación financiados por la Unidad de Creación Artística de la Dirección de Investigación de la Universidad de Concepción.

El primero titulado: "Compendio y documentación en torno a lo Otro" año 2003. El segundo titulado: "Sobre aguas y humedades" libro en torno a... proyecto en ejecución. El tercer proyecto colectivo se titula: "Enlace gráfico II", en ejecución.

Imágenes en:

www.ojozurdo.cl
www.lapuertagalera.cl
www.udec.cl/fotoudec
mail: fermelo@udec.cl

Agradecimientos:

A los alumnos del Taller de Diseño de la carrera de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío (Skandar Gazale, Rodrigo Placencia y César Rodríguez) y a los profesores Hernán Ascui y Nicolás Saez por su colaboración en el ejercicio 1 de trazos en el bosque.

Referencias Bibliográficas:

-Bachelard, Gastón. La poética del espacio. Fondo de cultura económica de Argentina S.A. Buenos Aires, 1990.
-Deleuze, Gilles /Guattari, Félix. Mil mesetas. capitalismo y esquizofrenia. Editorial Pre-Textos, Valencia España, 1997.
-Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Paidós. Buenos Aires, 2006.
-Sontag, Susan. Sobre la Fotografía. Alfaguara, Buenos Aires 2006.