

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CON EL SOFTWARE MOLDEO

"HERRAMIENTAS DE COMPOSICIÓN PARA LA ESCENA
INTERACTIVA"

LIC. JAVIERA S.MANSILLA / MAG. ALEJANDRA CERIANI

Titulo del proyecto "**Herramientas de composición para la escena interactiva**"

La Lic. Javiera Francisca Sáez Mansilla, historiadora del Arte, especializada en artes y nuevos medios, ha colaborado en el dictado de la **clase especial** sobre "Herramientas de composición para la escena interactiva", en el marco de la asignatura *Performance y Corporalidad*, Unidad temática III: Cuerpo e Interactividad; impartida por la Prof. Alejandra Ceriani, dentro del posgrado *Maestría en Teatro y Artes Performativas*¹ de la Universidad nacional del Arte, UNA. Julio 2014

1

Dentro de los contenidos de la asignatura se propuso indagar sobre las derivaciones que surgen al vincular un software, el cuerpo y la interactividad. Se trabajo con una programación ya generada con Moldeo Director y el sensor de captura de movimiento óptico (Webcams) de las computadoras portátiles; afectando y reconociendo las transformaciones de la gestualidad expresiva y los micros movimientos propuestos.

Fueron 2 clases en donde se enseñó el uso elemental del software Moldeo y las pruebas básicas para luego proponer las modificaciones y/u otros efectos que surgieran de la realización de una performances con temática sobre el cuerpo y la vinculación con la interactividad informática.

Lo interesante resulto ser el tipo de experiencia inédita que se genero, pues Moldeo ha trabajado primordialmente en proyecciones escénicas con disciplinas como el teatro, la danza, lo audiovisual y la música. Asimismo, hay muy poco explorado entre la

¹ Ver en línea:<<http://dramaticas.iuna.edu.ar/contenidos/1428-maestria-en-teatro-y-artes-performaticas>>

performance y el lenguaje de programación propiamente dicho², siendo las performances de Bio-arte³ lo más factible de encontrar.

De esta experiencia formativa realizada en el posgrado del UNA, comentaremos sus aspectos realizativos y su repercusión social y cultural, siendo parte de dos eventos: “I Jornadas Cuerpo, Danza y Performance en Clave Audiovisual”⁴ y “Ya Me Cansé. Acción Por Los 43”⁵.

La performance interactiva para la intervención del público en general Desapariciones esta realizada con la plataforma Moldeo, con dirección de Fiorella Cominetti y Martín Seijo y, Asesoramiento en Moldeo de Javiera Sáez Mansilla.

Guión

PROYECTO PARA MOLDEO: DESAPARICIONES texto escrito por Martín Seijo

El proyecto surgió luego de realizar varias pruebas con el sistema Moldeo. De las opciones que ofrece el menú “Examples”, me interesé especialmente en “Dibujo con luz”. El efecto que se crea al activar esta opción me sugirió la idea de trabajar con el tema de la desaparición forzada de personas. Al contar con la posibilidad de agregar música y audios, recordé el tema Desapariciones, de Rubén Blades, y varias de sus más logradas versiones, en especial la de Los Fabulosos Cadillacs.

La letra de esta famosa canción está compuesta por cuatro estrofas en las que se cuentan distintas historias de personas que buscan a familiares desaparecidos. En la quinta estrofa, se da cuenta del miedo y la indiferencia social respecto de esta

² Ver en línea los siguientes links al tema: <http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/performance-y-tecnologia>; http://www.untref.edu.ar/cibertronic/tecnologias/nota5/Jorge-Zuzulich_una_tension_productiva_performance_y_tecnologia.pdf; <http://www.elpezelectrico.com/2010/10/performance-tecnologia-claudia-robles-en-trance/>; <http://performancelogia.blogspot.com.ar/2006/12/arte-de-la-performance-en.html>; http://www.liminar.com.ar/jornadas04/ponencias/poblete_inga.pdf; https://www.academia.edu/4259168/Performance_interactiva

³ Referente teórico Natalia Matewecki (UNLP), Cuerpos híbridos: cuerpos biónicos, cuerpos semi-vivos, cuerpos manipulados Pág. 83; en ARTE DEL CUERPO DIGITAL, EDULP, 2012

⁴ Ver en línea: <http://www.proyectoce.com.ar/#!/performances/c8tz>

⁵ Ver en línea: <http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-34237-2014-12-13.html>

problemática. Y finalmente, en el estribillo, el autor intenta responder poéticamente a una serie de preguntas desesperantes.

Además, sumé como material unas declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla sobre la condición de los desaparecidos que, en el ejercicio, terminarían por ser las respuestas a las preguntas que Blades hace en su estribillo.

En función de lo trabajado en clase, me interesaba que el trabajo fuera en cierta medida interactivo con el público. Pero al no saber cómo lograrlo, decidí que iba a interactuar personalmente con Moldeo en clase partiendo de un guión, y esta interacción sería proyectada en la pantalla.

Entonces, la disposición espacial que elegí consistió en ubicarme con mi laptop de espalda al público y leer textos, operar e interactuar con el sistema, proyectando ese trabajo, registrado por la webcam y procesado por Moldeo, en una pantalla/pizarrón ubicada frente a mí.

Seleccioné la segunda, tercera y cuarta estrofa de la canción y, luego de probar las distintas variantes que ofrece el **example “Dibujo con luz”**, definí un recorrido para cada una:

- *Estrofa 2: “Llevo tres días buscando a mi hermana, se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo pa' la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la Policía, ni en el Hospital”.* Luego de leer el texto, **apreté off en el prefix “erase”**, y luego **off en el fx “máscara”**. Mientras desaparece mi imagen, realizo algunos movimientos con la cabeza para dejar rastros en la imagen.
- *Estrofa 3: “Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de Medicina. Se llama Agustín. Es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer”.* Luego de leer este texto, **apreté off en el prefix “erase”**, y luego **off en el fx “cámara”**. Mi imagen desaparece mientras se oscurece la pantalla.
- *Estrofa 4: “Clara Quiñones se llama mi madre. Es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo, por un asunto que no es más que conmigo. Y fui a entregarme, hoy por la tarde y ahora no saben quién se la llevó del cuartel”.* Seleccioné el **color rojo para la “cámara”**. Y en lugar de leer el texto, presenté el texto a través de carteles cuyo contenido salía invertido en pantalla. Esta presentación fue

acompañada por un audio que incorporé al Moldeo, el cual activé al clicar on en el fx “Música”. Dicho audio estaba “loopeado” y consistió en fragmentos musicales muy breves de la versión original de Blades y de la versión de Los Fabulosos Cadillcas, y una frase de la declaración de Videla. Luego de mostrar los carteles, apreté off en el prefx “erase”, y un poco después también puse off en el fx “máscara”, dejando la pantalla en rojo.

Por último, trabajé con las preguntas que aparecen en el estribillo y coloqué como respuestas las dadas por Videla al ser consultado por un periodista acerca de los desaparecidos, quedando el texto del siguiente modo:

- *¿Adónde van los desaparecidos?*
- *Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita.*
- *¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Cuándo vuelve el desaparecido?*
- *Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial.*
- *¿Cómo se le habla al desaparecido?*
- *No tiene entidad, no está... ni muerto ni vivo, está desaparecido.*

Aquí trabajé con el FX “**cámara espejada**”. Cuando leía las preguntas, me ubicaba de tal forma que mi imagen se duplicara. Y en las respuestas, me corría al centro, mezclándose mi imagen duplicada, lo cual generaba una imagen deformada y, por momentos, monstruosa y/o diabólica. Luego, apreté on en el prefx “erase”, desapareciendo por medio de la luz mi imagen espejada y mezclada.

Entre las dificultades/desafíos que encontré en mi experimentación, puedo mencionar:

- *No lograr que la propuesta fuera interactiva con el público.*
- *La intensidad de luz en el espacio en que se realiza el ejercicio provoca variaciones en el resultado final de la interacción con Moldeo.*

En nuevas versiones de la programación se simplificó usando solo **Dibujo con luz** y la cámara Web como sensor.

En cuanto a los textos, usamos solo las estrofas de la canción de Blades, salvo para la Jornada de La Casona que utilizamos descripciones de los estudiantes desaparecidos.

Sonido: ahora usamos la grabación de un bandoneón.

Otros cambios: ahora somos dos y trabajamos en una sala a oscuras, lo cual nos permite utilizar las fuentes lumínicas en escena de manera gradual; se incorporó al público en la performance, *aunque todavía predomina una forma reactiva de participación*; descartamos proyectar la imagen y decidimos trabajar en espacios reducidos con pocos espectadores; se definieron algunos parámetros para la performance (por Ej., entrada, ubicación y salida del público).

Algo más para señalar: para la Jornada en La Casona, con Fiorella **capacitamos** a cuatro duplas de compañeros de la Maestría y la experiencia funcionó bien. **Lo cual demuestra que Moldeo es un sistema accesible y claro. (Sic.)**