

Eterno Cotidiano. La fotografía experimental como medio de rescate de objetos desechados en el espacio urbano

Eternal Everyday. Experimental photography as a means of rescuing objects discarded in the urban space

VERÓNICA ODE

Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Chile (Chile)
vode@uchilefau.cl

ERIK CIRAVEGNA

Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
erik.ciravegna@uc.cl

Recibido: 20 de mayo de 2019

Aceptado: 18 de julio de 2019

Resumen:

“Eterno Cotidiano” es un proyecto de investigación y creación en el cruce disciplinar entre diseño y fotografía, que busca resignificar los desechos encontrados en el espacio urbano (en particular, los envases) y convertirlos, a través de la experimentación con emulsiones fotosensibles, en soportes fotográficos no convencionales. Objetos cotidianos, transitorios y efímeros, se convierten así en obras provocativamente memorables y potencialmente eternas, y medios de sensibilización social hacia las emergencias medioambientales. La vinculación de la investigación en diseño con la creación en artes visuales, genera una metodología replicable en otros proyectos, así como en otras áreas disciplinares.

Palabras clave: creación artística, fotografía experimental, investigación en diseño, packaging.

Abstract:

“Eternal Everyday” is a research and creation project in the disciplinary cross between design and photography, aiming to resignify the waste found in the urban space (in particular, packages) and convert it, through the experimentation with photosensitive emulsions, into non-conventional photographic media. Everyday, transitory and ephemeral objects become provocatively memorable and potentially eternal artistic

works and means of raising awareness about environmental emergencies. In addition, the connection between research in design and creation in visual arts generates a methodology that is replicable in other projects, as well as in other disciplinary areas.

Keywords: artistic creation, experimental photography, design research, *packaging*.

1. Introducción

118

Este artículo presenta el proceso y los resultados de “Eterno Cotidiano”, un proyecto de investigación y creación en el cruce entre diseño y artes visuales, que se desarrolló durante 2017 y 2018 en Santiago de Chile, con el objetivo de resignificar los desechos tirados en el espacio urbano y transformarlos, a través de la experimentación con emulsiones fotosensibles, de basura a soporte fotográfico no convencional. El proceso de creación consistió en la realización de una serie de “volúmenes fotográficos” de carácter escultórico, mediante la aplicación de una emulsión de gelatinobromuro de plata (Namias, 1924; Glafkides, 1953) en la superficie de los envases encontrados en la ciudad, para obtener imágenes sobre estos, y así convertir objetos de uso cotidiano, transitorio y efímero, en obras provocativamente memorables y potencialmente eternas. Conceptualmente, la propuesta artística se originó a partir de la observación del impacto medioambiental del *packaging* y el estado de abandono del territorio urbano: el desecho es una “huella” de la actividad humana (Doménech Quesada, 2007), testigo cultural y social de nuestro tiempo, de la sobreproducción y sobreconsumo de la sociedad contemporánea.

Muchos artistas y diseñadores han tomado conciencia de esta realidad, del progresivo deterioro del entorno y han enfocado sus prácticas hacia el rescate de la basura, para utilizarla como material para obras o proyectos, y así provocar una reacción en la audiencia. Marcel Duchamp fue el precursor a inicios del siglo XX del llamado *found art* (arte encontrado) u *objet trouvé* (objeto encontrado): sus *readymades* apuntan a dignificar y eternalizar objetos cotidianos, normalmente no considerados artísticos, atribuyéndoles de manera provocativa estatus de obra (Iversen, 2004).

Entre los artistas y diseñadores contemporáneos que han utilizado los desechos como material para sus creaciones, se pueden mencionar: el colectivo madrileño Basurama; Lucía Egaña Rojas y Manuel Bozzo, con “desBASURAMENT”; el fotógrafo y artista visual Daniel Canogar, con “Vortices”; Justin Gignac, con “NY Garbage”; el artista portugués Bordalo II, con sus esculturas realizadas con basura y materiales reciclados. En Chile, dentro de las artes escénicas, destaca el colectivo artístico Onironauta con “Basuraleza”, propuesta de teatro de objetos y marionetas, que utiliza como elementos escenográficos materiales de desecho. Dentro del mundo del diseño, se puede citar también la empresa italiana Seletti con su línea de loza y utensilios de cocina en materiales durables (p.ej. cerámica) pero con estética de objetos desechables (vasos, platos, envases y otros contenedores).

2. Materiales y métodos

El proceso de producción de obra se estableció desde un recorrido de exploración dentro de Santiago, donde se ocupó la fotografía como instrumento de observación y etnografía visual (Collier y Collier, 1967); dicho recorrido permitió identificar y reconocer las

distintas condiciones de los barrios de la ciudad, para así destacar el impacto de los envases tirados en el espacio urbano. Se documentó el estado de la situación, mediante tres tipos de fotografías: un plano general del objeto en la vía pública, para mostrar dónde fue encontrado (Figura 1), un primer plano y una toma cenital del mismo objeto, para ilustrar en qué condición fue encontrado. Las fotografías fueron construidas a partir del análisis del contexto específico y cada toma se basó en el estado experiencial en el cual se enfrentó cada situación.

Fig. 1. Registro fotográfico del envase en su contexto (cajetilla de cigarrillos).

Dentro de la exploración de la ciudad, que se dio a modo de deriva, inspirada en el movimiento situacionista (Perniola, 2008), se detectaron algunos envases representativos de cada lugar. De las 32 comunas de Santiago, se recorrieron 28 de estas, rescatando 44 objetos en total. Dichos objetos, luego de ser fotografiados y catalogados, fueron rescatados para ser llevados al laboratorio y sometidos a limpieza, neutralización, sensibilización química y su consiguiente transformación en soportes no convencionales, para positivar en ellos, las fotografías tomadas en los mismos lugares donde fueron encontrados.

El proceso de laboratorio inició con la aplicación de pigmento blanco a cada *packaging*, para neutralizar la identidad de la marca y el producto anteriormente contenido, lo que pone en valor el objeto como forma y lo convierte, en algunas ocasiones, en referente e ícono de la situación en la cual se detectó, evidenciando la transformación provocada por las acciones inherentes al contexto (seres humanos, animales, vehículos, intemperie, entre otros).

La siguiente etapa consistió en la preparación de una emulsión de gelatinobromuro de plata y su aplicación en las superficies de los envases rescatados, con el propósito de convertirlas en fotosensibles y luego obtener imágenes sobre ellas (Figura 2). Esta fase evidenció dificultades, tanto en la sensibilización química como en el proceso de revelado, en relación con las diferentes materialidades de los objetos (en particular, algunos envases plásticos) y con la dimensión reducida de algunas superficies para sensibilizar, que no permitieron lograr imágenes claras.

Fig. 2. Producción de obra: envase intervenido.

En términos de producción de obra, además de los volúmenes fotográficos obtenidos, resultaron también estéticamente significativos los envases neutralizados en blanco. En ambos casos, se realizaron tomas que ponen en valor la experiencia estética que genera cada caso, al distanciar el producto original y atribuir un valor propio a la imagen por sobre el referente. Tanto los objetos en sí mismos como sus fotografías se consideraron un resultado relevante para el proceso de investigación y creación, como también las pruebas de sensibilidad de la fotoemulsión, en papel de algodón, que fueron incluidas en el cuerpo de obra.

3. Resultados

A partir de los 44 envases rescatados, el proceso de creación de obra permitió obtener 8 volúmenes fotográficos y 36 objetos neutralizados en blanco; a esto se suman las 44 fotografías de todos los objetos neutralizados en blanco antes del proceso de sensibilización química y 17 imágenes obtenidas de las pruebas con la fotoemulsión en papel de algodón.

Además de las obras realizadas, el proyecto cuenta también con material fotográfico que constituye un respaldo del proceso y documentación relevante de la metodología ocupada para el desarrollo del trabajo. El registro de los recorridos por las comunas de Santiago, junto con las tomas de los envases en cada uno de sus estados (condición en que fueron encontrados en el espacio urbano; en laboratorio, antes y después de ser neutralizados, fotosensibilizados y positivados) fueron utilizados para complementar la información de cada objeto y generar una ficha de análisis y catalogación (Figura 3).

04A / CAJETILLA CARNIVAL

<p>REGISTRO</p> <p><i>Lugar</i> Av. Ldor. Gral. B. O'Higgins, Estación Central</p> <p><i>Fecha</i> 13 de abril de 2017</p> <p><i>Contexto</i> Envase encontrado en bandeón central, frente a la Estación Central</p>	<p>ANÁLISIS ENVASE</p> <p><i>Marca</i> Carnival</p> <p><i>Producto</i> Cigarros</p> <p><i>Estructura</i> Cajetilla</p> <p><i>Materialidad</i> Cartulina y papel</p>	<p><i>Estado de degradación</i></p> <p>☒ Integro ☐ Aplastado ☐ Dañado</p> <p><i>Posición en el espacio</i></p> <p>☒ Tirado ☐ Posicionado ☐ Insertado en estructura</p>
		<p><i>Reconocimiento marca</i></p> <p>☒ Se reconoce ☐ Se puede inferir ☐ No se reconoce</p> <p><i>Reconocimiento estructura</i></p> <p>☒ Se reconoce ☐ Se puede inferir ☐ No se reconoce</p> <p><i>Reconocimiento material</i></p> <p>☒ Se reconoce ☐ Se puede inferir ☐ No se reconoce</p>

Fig. 3. Ficha de análisis y catalogación.

La información recopilada por cada envase consideró: fecha del registro; lugar (comuna de Santiago, barrio y calle específica donde se encontró el envase); contexto (circunstancia en que fue encontrado); características (marca, tipología de producto, tipología de estructura, materialidad del envase); condición (posición del objeto en el espacio y modificaciones estructurales); reconocimiento (nivel de identificación del producto: su marca, estructura y materialidad). En cada ficha se incluyeron 5 imágenes que explican las fases del proceso de intervención de cada objeto.

En cuanto a la difusión de los resultados del proyecto, se consideró: una publicación con la reproducción de las obras y la documentación del proceso; material visual para presentar el trabajo en espacios físicos y virtuales, a nivel académico (ponencias y clases) y artístico (exposiciones y circulación de obra).

4. Discusión

Desde el punto de vista de la reflexión final, este proceso de creación, tanto en su desarrollo como en su resultado, conduce a destacar dos aspectos principales. Por un lado, la “vocación alquímica” de la experimentación con emulsiones (de proceso químico fotográfico a alquímico artístico) se materializa en el rescate de un objeto cotidiano (*packaging*), de bajo costo, corta vida útil y fuerte impacto en su entorno, y su transformación en un objeto de arte, con un cambio en su valoración, estatus e identidad. Por otro lado, la aplicación misma de la emulsión en la superficie de los objetos, concreta el acto propio de “dejar una huella”, es decir, la huella del artista, cuya gestualidad es única e irrepetible. Este gesto refuerza la dimensión simbólica del trabajo, que pretende sensibilizar al espectador sobre la “huella” que cada desecho deja en el lugar donde se tira y, viceversa, aquella que cada lugar deja sobre el mismo desecho. De esta manera, se genera una acción de sensibilización social sobre las emergencias medioambientales, así como la responsabilidad de los diseñadores hacia estas mismas emergencias (Ciravegna, 2007).

Por último, se valora el productivo cruce disciplinar del proyecto, que vincula la investigación en diseño (Laurel, 2003) con la creación en artes visuales, en particular la fotografía, en todas sus dimensiones y funciones, tanto a nivel de práctica como de lenguaje (Sontag, 1973; Dubois, 1986; Barthes, 1990; Flusser, 2001). Además de apoyar como instrumento de observación el análisis de un contexto y la representación de su sistema de objetos, la fotografía es un agente de transformación en el proceso de producción de obra, al permitir la dignificación, resignificación y eternalización de dichos objetos. A partir de la sistematización de los métodos, técnicas e instrumentos desarrollados para el proyecto, se genera un modelo de trabajo replicable en otros proyectos de creación artística y diseño, así como en otras áreas disciplinares.

Agradecimientos

El proyecto fue financiado por “Concurso CreArt: Fondo de creación artística 2016” de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo-VID de la Universidad de Chile.

Bibliografía

- Barthes, R. (1990). *La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía*. Barcelona, España: Ediciones Paidós.
- Ciravegna, E. (2007). Progetto e responsabilità sociale. En: Bucchetti, V. (ed.). *Packaging contro.verso*. Milán, Italia: Edizioni Dativo, pp. 18-21.
- Collier, J. y Collier M. (1967). *Visual Anthropology. Photography as a Research Method*. New Mexico, EE.UU.: UNM Press.
- Doménech Quesada, J. L. (2007). *Huella ecológica y desarrollo sostenible*. Madrid, España: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).
- Dubois, P. (1986). *El acto fotográfico. De la representación a la recepción*. Barcelona, España: Ediciones Paidós.
- Flusser, V. (2001). *Una filosofía de la fotografía*. Madrid, España: Editorial Síntesis.
- Glaftkides, P. (1953). *Química Fotográfica*. Barcelona, España: Omega.
- Iversen, M. (2004). Readymade, Found Object, Photograph. *Art Journal*, 63 (2), pp. 44-57. doi: 10.1080/00043249.2004.10791125
- Laurel, B. (2003). *Design Research. Methods and Perspectives*. Cambridge, Mass, EE.UU.: MIT Press.
- Namias, R. (1924). *Química Fotográfica*. Madrid, España: Bailly-Bailliere.
- Perniola, M. (2008). *Los situacionistas. Historia crítica de la última vanguardia del siglo XX*. Madrid, España: Acuarela Libros.
- Sontag, S. (1973). *Sobre la fotografía*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.