

Universidad de Chile
Facultad de Artes

BIG MAN
Video instalación.

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE PINTOR

Pedro Vargas Ruiz

Profesor guía: Gonzalo Díaz
Colaboración: Natalia Arcos
Comisión examinadora: Enrique Matthey
Guillermo Machuca

Santiago, Chile 2009.

Índice.

SecciónI. Instalación.

Rudimento Doméstico.

2-3pág.

Armony Show Free.

4-5pág.

SecciónII.Performance.

Don Luis

6-7pág.

Leche en polvo

8-9pág.

Vr worx + Cho Seung HUI

10-11pág.

SecciónIII.Video.

Circuito

12-13pág.

Youtube

14-15pág.

Cho Seung Hui

16-17pág.

SecciónIV. Video instalación.

Leppe

18-19 pág.

11-9-Chile

20-21 pág.

Cho Seung Hui 02

22pág.

SecciónV.Nuevas tecnologías.

Captureme y Fondart

23-24pág.

SecciónVI. Proyecto de tesis.

25-29pág.

SecciónVII. Referentes.

30-31pág.

Bibliografías.

32pág.

SECCIÓN I. Instalación

Pedro Vargas, 2007 *Rudimento doméstico*, instalación; nueve objetos de cerámica en plinto, iluminados con luz cenital. Medidas variables.

La obra *Rudimento doméstico* consiste en el emplazamiento en damero regular, realizado en la Galería Posada del Corregidor a la manera en que los museos acostumbran exhibir obras de gran valor patrimonial, de nueve objetos —nueve balones de gas licuado de 5 kilos reproducidos fielmente en cerámica— instalados sobre sus respectivos plintos e iluminados, cada uno, con un aureático haz de luz cenital. Cada uno de estos objetos mantiene, en su emplazamiento, la distancia de un metro entre sí.

El objeto “balón de gas licuado” fue reproducido en cerámica mediante la técnica del vaciado, para lo cual se tomó un molde del objeto original que fue llenado de arcilla y puesto a cocer en el horno. Cada reproducción del balón mide 50 cm. de alto por 23 cm. de diámetro, medidas que corresponden, exactamente, a las del balón de 5 kilos. Sin embargo, cada balón de cerámica muestra un diseño en sobrerrelieve, practicado en toda la superficie del cilindro, basado en las figuras geométricas empleadas por distintas culturas indígenas del norte de nuestro país, como la atacameña y diaguita.

Pedro Vargas, 2007 *Rudimento doméstico*, instalación; detalle del objeto de cerámica.

Los nueve plintos, todos de igual medida, 100 cm. de alto por 30 cm. de ancho y 30 de profundidad, fueron fabricados con madera aglomerada tipo “melamina” blanca. Cada uno de los nueve objetos que conforman la obra —el bidón de cerámica sobre su respectivo plinto— alcanza los 150 cm. de altura.

Pedro Vargas, 2009 Proyecto *Armony Show Free* para el MAC de Santiago. Juego inflable. Maqueta digital.

El proyecto *Armony Show Free*, consiste en una reproducción, en material flexible y a gran escala, del "urinario" de Duchamp (Marcel Duchamp, *Fuente*, 1917, réplica de 1964), obra que indiscutiblemente se ubica en el núcleo de la escena originaria del arte contemporáneo. Las medidas originales de esta famosa obra de Duchamp son de 61 x 48 x 36 cm. El prototipo ampliado tendrá con su prestigioso original una proporción 1:16, lo que se traduce en medidas equivalentes a 10 metros de alto. El sentido de este modelo confeccionado de lona es el de ser utilizado como juego para niños, pudiendo el público ingresar en él como si fuera una placentera cama inflable.

El proyecto contempla estudios de factibilidad que incluyen sistemas de monitoreo para garantizar el buen uso del artefacto y la seguridad del público, como así también, dispositivos —principalmente motores eléctricos de alto rendimiento— que mantendrán adecuadamente la presión del aire del infable.

El proyecto original se centra en generar una obra de arte contemporánea en un espacio público, en dónde el transeúnte tenga la posibilidad de acceder a la obra por el sólo ingreso al lugar. Por

lo que se considero, la plaza Juan Sebastián Bach que se sitúa frente al MAC parque forestal. Se hizo una propuesta al departamento de jardines de la municipalidad de Santiago a cargo de la Sra. Tiziana Brandolini, pero fue rechazado ya que atentaba contra las políticas de orden y aseo del departamento de jardines del municipio. Teniendo en cuenta que contaba con el apoyo de Francisco Brugnoli director del MAC. Después de esta etapa, me interesa seguir con la propuesta de producir una obra en un espacio público, por lo que presente este proyecto a la municipalidad del Bosque y fue acogido para ser ubicado en el parque Lo Lillo de la misma comuna. Además, se exhibirá en el MAC el registro de la muestra realizada en el parque Lo Lillo realizarse el año 2009, y también se considera montar nuevamente el juego dentro del Museo.

Pedro Vargas, 2009 Proyecto *Armony Show Free*, para el Parque Lo Lillo, juego inflable.

El trabajo se basa en una cita tomada del libro el "Sistema de los objetos" de Jean Baudrillard, que es la siguiente: "...él reflejo del hombre en el objeto más allá de su uso que hace de ellas. Proyectar su juego sobre las cosas... su discurso."(Baudrillard:1997, 25)Por lo que mi trabajo pretende ser una reflexión entorno a la negación de toda función del objeto arte. Por una parte, mi obra "Armory show free" exhibido en un espacio público como el parque Lo Lillo ubicado dentro de una población del Bosque. Es un objeto funcional que no se ha desligado de lo que es, entendido como objeto inflable cuya función reside en ser usado para saltar o entretener. Pero al ser insertado en un espacio emblemático como el MAC, se contrapone a la idea de función original la ser usado anteriormente como juego inflable. Expuesto dentro de una sala en un museo, modifica considerablemente su valor de objeto por las cargas auráticas que posee un edificio museístico.

SECCIÓN II. Performance

Pedro Vargas, 2007 *Don Luis*, performance realizada en Facultad de Artes Universidad de Chile.

La performance *Don Luis* consistió en contratar los servicios de Luís Gutiérrez, un cantor de la locomoción colectiva. Este cantante está acreditado por la Comisión de Selección de Artistas del Sistema de Transportes Transantiago. Esta acreditación le permite cantar en los buses y además lo certifica como un artista que sobresale en este contexto. El costo de su servicio fue negociado en la suma de \$10.000, precio-que incluía 3 canciones del repertorio que ejecuta en los buses.

Para realizar el espectáculo se citó a don Luís un día viernes a las 10:00 am en el recinto de la Facultad de Artes en Las Encinas de Macul. Debido a su condición de no vidente se acordó que lo pasaría a buscar al paradero de micro de la esquina de Macul y Las Encinas. La performance se realizó en una de las salas de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile.

Se dispuso en el recinto una suerte de escenario en el que se ubicaron dos luces negras para resaltar los ojos de Don Luis y su flauta. La presentación de esta acción se efectuó con las luces apagadas, dejando el cuarto en total oscuridad. La condición de no vidente de Don Luis al igual que los pormenores de su show no fueron informados previamente a los asistentes al evento. El ingreso de los espectadores se realizó, en total oscuridad, con posterioridad a la ubicación del cantante en el escenario.

Una vez terminadas las canciones y después de los aplausos, se encendieron las luces, lo que dejó en evidencia la condición de Don Luís. Posteriormente Don Luís agradece al público por la asistencia de los estudiantes de arte del taller de Gonzalo Díaz.

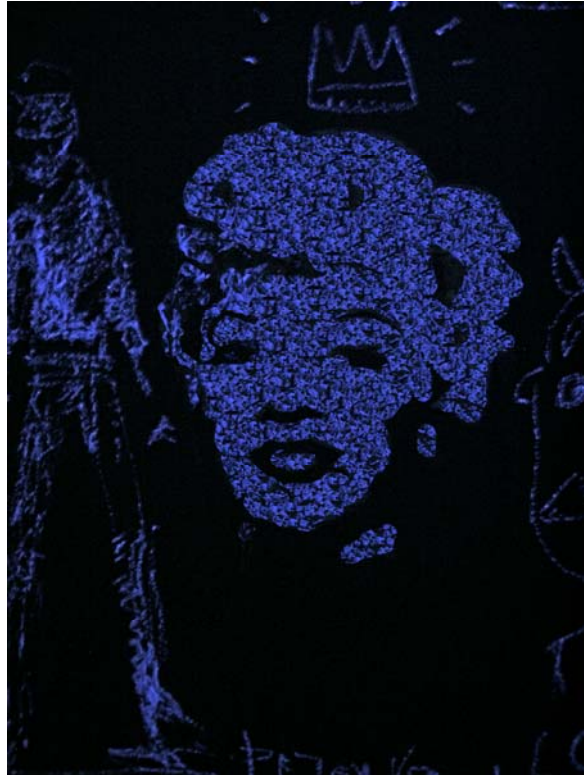
Luego de la presentación, acompañé a Don Luís a la línea de microbuses en la que trabajaba, debido a que debía cumplir con su jornada laboral.

El registro audiovisual de esta performance fue utilizado posteriormente en el montaje de una instalación que reunía el video, a Don Luís mismo y las fotografías de su cuerpo en performance a escala real.

Mediante la reunión de estos tres elementos se superponen tres tipos de dimensión del acontecimiento: el registro fotográfico del hecho, el audiovisual y la presencia real del cuerpo del protagonista. Esta obra hace referencia al trabajo de Kosuth, *Umbrella one and three* (Uno y tres paraguas). El trabajo de Kosuth plantea un circuito encerrado en el signo, en tanto presenta tres estados de la realidad: la presencia del objeto real utópicamente inmediato, la representación fotográfica, utópicamente objetiva del mismo objeto en el mismo contexto presentado contemporánea y adyacentemente la ampliación gráfica de la entrada del diccionario de la voz designante que nombra y define verbalmente ese mismo objeto. Propone, a partir de esta modalidad trinitaria un sistema de signo encerrado en sí mismo. Esta última instalación en la que presento el registro en tres estado, si bien el registro audiovisual y fotográfico en este caso comprende la misma dimensión, se pretende reflexionar entorno a la pérdida del registro en la performance.

Pedro Vargas, 2007 *Leche en polvo*, para galería Traffik, performance.

Leche en polvo, es una performance que interviene el espacio de la galería Traffik. Se realizó un estencil, a partir del retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol de 1964. El estencil medía aproximadamente 120cm de alto por 70cm de ancho. Una vez terminado este proceso, se procedió a tragar pequeños puñados de leche en polvo con agua. La mezcla ingerida se aplicaba encima del estencil, fruto del vómito que provocaba las náuseas de la leche en polvo.

Al terminar la expulsión total del material sobre el estencil, se procedía a quitar este mismo de la superficie del muro. Produciéndose un bajorrelieve a partir de una sustancia blanca, la leche en polvo, la que se precipitaba al suelo dejando un charco de leche debajo de Marilyn Monroe. Terminada la acción coloque una luz negra, la que nos permite apreciar en un cuarto oscuro fluidos de color generalmente blanco, los cuales no se aprecian a la luz del día o sometido a una luz amarilla. Es decir, exalta las cualidades del blanco lo que produce una exageración de aquellos elementos en la oscuridad total.

Luego se le proponía a los espectadores rayar las paredes, para ello se contaba con pegamento en barra, para que estos rayeran los muros del espacio intervenido. En consecuencia, la superficie de la galería se activaba al ser intervenida por los espectadores debido a la luz negra colocada en cada sala.

Pedro Vargas, 2007 *Leche en polvo*, galería Traffik, performance.

Al día siguiente la intervención realizada sobre las murallas, no se lograba distinguir claramente por la luz de día. Lo que impedía vislumbrar la operación efectuada la noche anterior. Esto aparentaba que en el lugar no hubiera acontecido nada en el transcurso de la noche.

Pedro Vargas, 2007 *Vr wor x + Cho Seumg Hui*, película MOV.

La performance consiste en el armado de una caja, a esta se le sujeta con cinta adhesiva una foto impresa de 57cm de alto por 41cm de ancho. Posteriormente, se coloca sobre la cabeza a modo de máscara desmontable. Cada vez que se ingresa a un espacio se ejecuta el montaje de la caja de cartón con la foto adherida a ella colocando la caja sobre la cabeza. Y se procede de igual modo, cada vez que se sale de ese mismo lugar. Esta operación, se repite una y otra vez en cada uno de los módulos que componen la película *Vr Worx*. La performance se realiza en espacios cotidianos como microbuses, sala de clases, calles de Santiago, y finalmente en las diferentes piezas de una casa.

Esta suerte de máscara portátil, es trasladada durante el trayecto de mi casa al lugar de estudio la Facultad de Artes Las Encinas Universidad de Chile. El programa *Vr Worx* reúne el recorrido en diferentes formatos, en panorámicas, objetos manipulables y escenas. Cada uno de estos formatos se le asigna una zona sensible que conecta directamente con otra película. Por ello, que al clicar en esa zona o en ese Link se salta directamente a otro cuadro de la película. Según el tipo de objetos se puede recorrer el lugar en dónde se realizó la performance, es decir, se amplía la posibilidad de ver el registro de la performance.

Pedro Vargas, 2007 *Vr wor x + Cho Seung Hui*, película Vr MOV.

Vr worx + Cho Seung Hui, es un registro realizado con la ayuda del programa Vr Worx. Este permite generar panorámicas de película, objetos manipulables y escenarios en una simulación de realidad virtual. A diferencia de la realidad virtual "pura" donde el individuo que la experimenta está dentro de un ambiente inmersivo que interactúa directamente con él, en este caso la realidad presentada en la pantalla es la que "sale" o permite que el usuario la manipule. Es así como al contemplar una película VR si el usuario quiere saber qué hay más allá de uno de los bordes de la película puede, con solo un click, navegar dentro de la imagen para llegar así a tener una visión panorámica. En otras ocasiones son los objetos que se observan en la pantalla los que pueden ser manipulados y rotados para ser apreciados desde distintos ángulos.

Para generar un panorama hay que ubicar una cámara con un trípode y realizar un barrido horizontal de fotos del panorama que uno desea componer, rotando la cámara un número determinado de grados. Las fotos así obtenidas se componen como si formaran el papel tapiz de un amplio anillo centrado en la cámara, lo que permite girar a la izquierda y la derecha para obtener la visión panorámica.

SECCIÓN III. Video

Pedro Vargas, 2007 *Círculo*, video DVD, 18 minutos 18 seg.

La primera pretensión de estos videos tiene origen en la documentación de los eventos artísticos realizados entre diciembre de 2006 y abril de 2007 en Santiago de Chile. Este registro se llevó a cabo durante la asistencia a determinadas actividades inscritas en este ámbito. El video *círculo* nace de la recopilación de aquellos registros.

El video *Círculo* se compone visualmente mediante nueve recuadros que registran distintas instancias —exposiciones, ponencias, lanzamientos de libros, clases— realizadas en el ámbito artístico de Santiago. La obra enlaza nueve cuadros que se proyectan de forma simultánea en un mismo plano. Esta simultaneidad se ve reproducida también en el efecto de sonido, en donde se sobreponen los audios propios de cada video. De este modo, se produce una amalgama de video y sonido la que dificulta la comprensión de cada fragmento por separado.

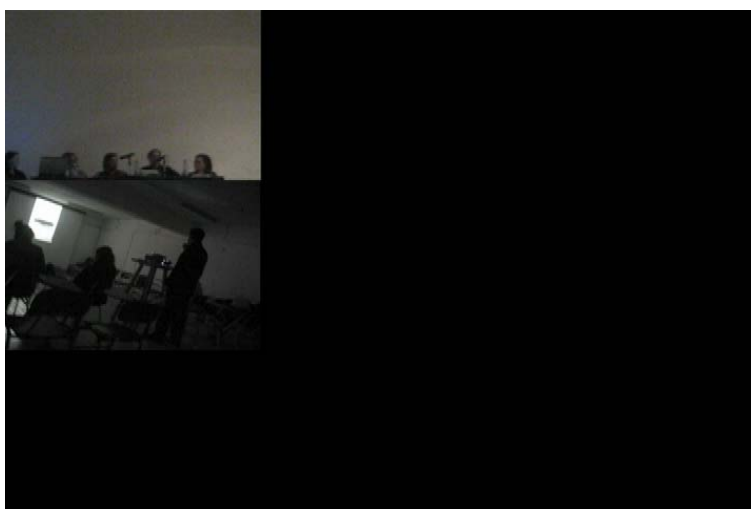
El procedimiento de documentación se basó en la asistencia como espectador a las actividades ofrecidas en ese periodo. El registro se realiza con una cámara amateur de uso doméstico (PowerShot A530 Canon) y sin la utilización de accesorios tales como trípode o luces. En consecuencia, generalmente se empleó una mesa o se empleaba la cámara manualmente.

La duración de estos registros se relacionaba a dos factores determinantes: la memoria que restaba en la cámara al momento de realizar la grabación y la descarga de la batería. La postproducción del video se efectuó con una mínima intervención de parte del autor, por lo que cada fragmento se inserta en tiempo real en el video.

La totalidad del video tiene una duración de 18 minutos, en los cuales se produce paulatinamente la finalización particular de cada fragmento.

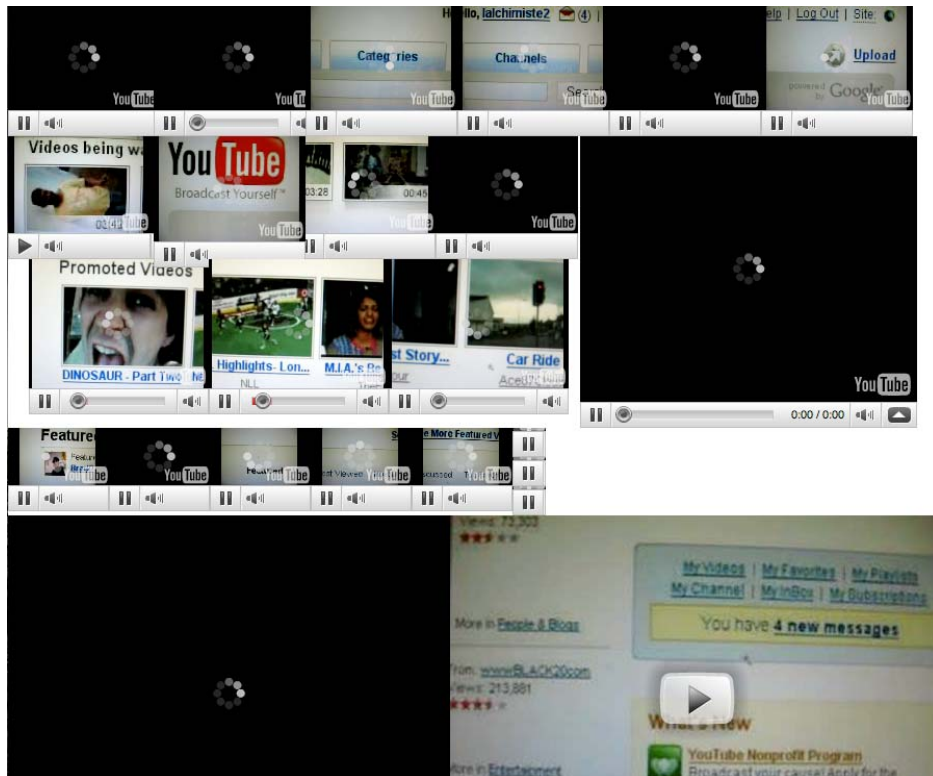

La duración independiente de cada recuadro es variada y determinada por los factores ya mencionados. Es por ello que la exposición del video conlleva la paulatina desaparición de cada recuadro. De esta manera, se va diluyendo lo que acontece en los contextos presentados. Debido a esta desaparición, los fragmentos que continúan adquieren mayor notoriedad y se revelan de modo evidente los ruidos, sonidos y diálogos del evento.

Pedro Vargas, 2007 *Circuito*, video DVD, 18 minutos 18seg

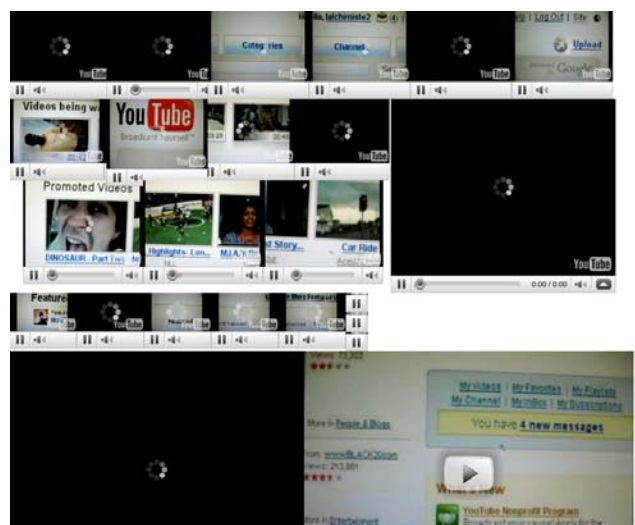
Debido a la paulatina desaparición de los nueve videos, la obra culmina con el registro de mayor duración. Este corresponde al registro de la clase de historia de arte chileno del profesor y crítico de arte Guillermo Machuca.

Pedro Vargas, 2007 *Youtube*, Museo Multimedial, página Web.

En *youtube* se procedió a la operación de capturar pantalla dentro de un ordenador mediante el programa captureme. Este programa captura una imagen determinada de la pantalla. Por medio de este programa se realizó la captura de los componentes que estructuran la página web www.youtube.com.

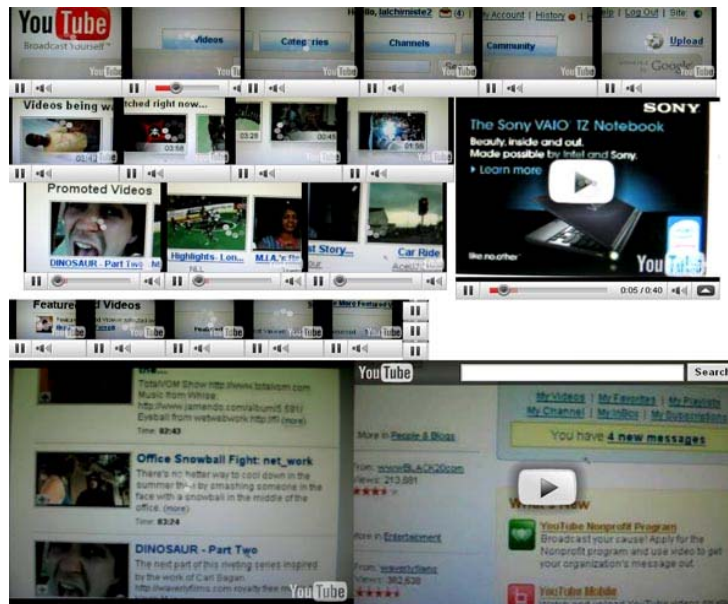
Una vez capturada la imagen se procede a la impresión en papel de las capturas realizadas. Como resultado se obtiene una impresión de grandes dimensiones de 100 cms. x 56 cms. A partir, de este material se realizan varias grabaciones que reconstituyen la página. Cada componente impreso los que corresponden a un segmento de la página web son grabado diferenciadamente.

Pedro Vargas, 2007 *Youtube*, Museo Multimedial, página Web.

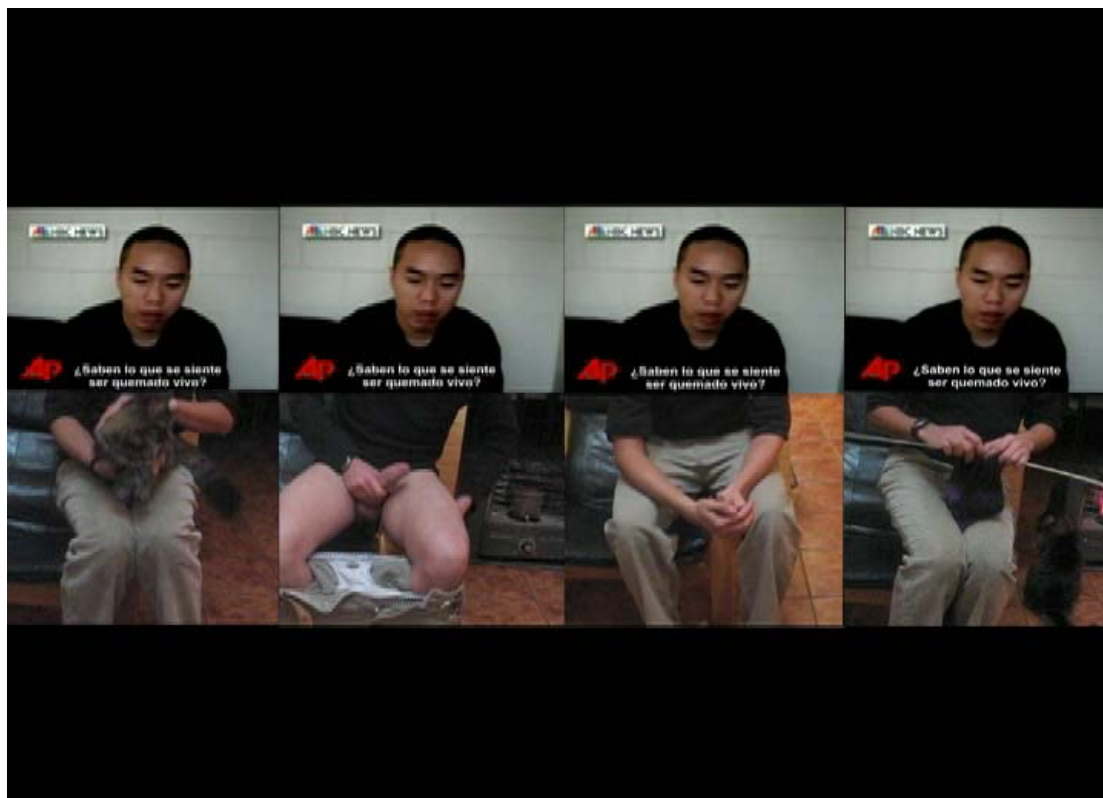

Posteriormente, cada video es subido de forma independiente en una cuenta de usuario de youtube. Una vez cargados los videos en el sitio oficial, se le otorga una dirección url, es decir, el link con el que se puede acceder a la ubicación de cada video en una red. El link o dirección url es pegado en cada cuadro los cuales componen la página web creada con anterioridad. En estos espacios es donde se direcciona la url de cada video, en la medida que se cargan los videos desde el sitio oficial de youtube se recompone la página web. Cada video posee audio original, del mismo modo que "circuito "se escucha de forma simultánea el audio de cada video capturado.

Pedro Vargas, 2007 *Youtube*, 2136 pixel de alto por 1200 pixel de ancho, página Web.

El tamaño o formato del sitio creado fue definido en base a las medidas de la página oficial. Es por ello que el resultado final del procedimiento es una réplica de la página www.youtube.com, realizada con la captura en video de sus componentes.

Pedro Vargas, 2007 *Cho Seung-Hui*, video DVD 2 minutos

El título del video: *Cho Seung-Hui*, remite al nombre de un estudiante surcoreano radicado en Estados Unidos que protagonizó una matanza en la Universidad de Virginia Tech. Luego de la masacre se dio a conocer en los noticieros un video en donde aparece el estudiante explicando el motivo de sus actos.

Cho Seung-Hui se compone de cuatro videos dispuestos en un mismo plano. Cada uno de los elementos se encuentra conformado por un video bajado de youtube, en el que aparece Cho Seung-Hui proclamando su monologo. Este primer video se encuentra intervenido con el registro de mi cuerpo realizando una acción performativa. La extensión del cuerpo confronta el espacio desconocido de Cho para referirse a esa pérdida de información. Video performance es similar a la reconstrucción de una escena, reconstruye de forma irónica un lugar íntimo.

Posteriormente, este video fue subido a la página Web de youtube en una cuenta de usuario creada para ese propósito. Luego, de ser subido, en el transcurso de un lapso de 15 minutos el video fue censurado y sacado de circulación de la red.

El argumento dice relación con el control que dispone un individuo sobre la producción de un video. Esta reflexión se produce debido a la organización discursiva que un terrorista puede concebir. El video se realiza con elementos técnicos propios de videos caseros, es decir por ejemplo, que el encuadre estricto de Cho no permite apreciar su entorno. El video original de Cho Seung-Hui reproduce un efecto claustrofóbico mediante el cuadro que lo circunscribe. Generalmente el primer plano es una característica técnica de videos producidos por terrorista, considerando también la poca resolución de los videos emitidos en los canales de televisión.

A partir de la acción de Cho Seung-Hui, se pone en evidencia la posibilidad democrática de la tecnología. Es decir, un individuo sin mayor conocimiento posee la capacidad de adquirir y utilizar los lenguajes formales de video, lo que le otorga un cierto control acerca del medio en el que produce y su modo de distribución del material por la web.

SECCIÓN IV. Video instalación

Pedro Vargas, 2007 *Leppe*, video DVD proyectado sobre silueta de cartón, 2 minutos 20 seg.

La obra *Leppe* consiste en la disposición simultánea de dos soportes, el primero es un espacio instalativo dentro de una sala de la facultad de artes de la Universidad de Chile. Y el segundo, en el mismo lugar, es un video a tiempo real de una reconstitución de la acción de Carlos Leppe.

Esta proyección se basa en registros fotográficos del libro *Copiar El Edén: Arte Reciente En Chile*. En dónde aparece la performance *Acuarelas* de Carlos Leppe realizada en el año 1987, en donde aparece con lentes de sol en medio de dos figuras de neón: un mas y un menos. Utiliza varios elementos mientras hala, canta y gesticula. La reconstitución de esta imagen es lo que proyecta el data sobre una silueta de cartón.

A su vez, el cartón funciona como dispositivo de edición, mientras la figura se amolda al cartón se produce el efecto del video instalación. Pero el resto del video, se produce la disociación de la video instalación. El video, por otro lado, es un registro de una performance que se encuentra sometido a este espacio instalativo, al ser recortada por la silueta del cartón simula un video editado y congelado en el tiempo. Es una escena que se arma y se congela en el tiempo de 1min 50 seg, un tiempo semejante a la de la fotografía. Este video, al ser sometido a este espacio adquiere volumen y escapa de su lugar bidimensional.

Acuarela
Imagen de *Copiar El Edén: Arte Reciente*
En Chile en la que se baso la proyección
de la video instalación.

Pedro Vargas, 2007 *Leppe*, video DVD
proyectado sobre silueta de cartón,
2 minutos 2 seg.

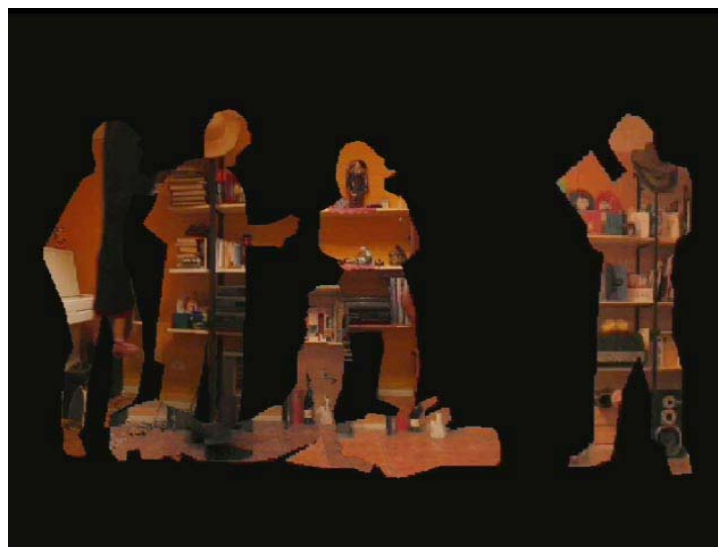
Con la obra *Leppe*, se intenta recomponer un espacio perdido en la historia de arte chileno. Conocido con el nombre de "avanzada", este período se encuentra perdido debido a la falta de registro que posee esta etapa de la historia: fotografías, videos y textos que defina a la obra o a la propuesta de cada artista.

Pedro Vargas, 2007 *11-9-Chile*, video DVD 2 minutos.

Para desarrollar la obra *11-9-Chile* se utilizó el mismo dispositivo de montaje que en la obra *Leppe*. La operación, por ende, se basa en un video proyectado sobre siluetas de cartón que encaja perfectamente con las siluetas que aparecen en el video. El video es a tiempo real por lo que cada sujeto se inmoviliza durante casi la totalidad de la duración del video. Debido a que en esta obra el video se compone de siete personajes, se realizaron de forma separada. Se grabó a un personaje por cada toma, luego, a través del programa after effects se reunió en una misma pantalla a los siete personajes con una herramienta que permite recortar las siluetas.

Esta grabación se realizó en un contexto cotidiano doméstico, con un trípode fijo en un mismo punto de anclaje. Es por ello que al apreciar el video en su totalidad se puede observar el fondo original de grabación.

Ya que cada personaje posee un video particular, los movimientos de cada uno no se enmarcan durante la totalidad del video en la silueta de cartón. Al comienzo y al final el personaje realiza su entrada y salida a la escena, demarcándose de la silueta. Durante dos minutos, sin embargo, el video se encuentra enmarcado prolijamente en el cartón. Este encuadre se realiza mediante la exigencia de que el personaje se quede inmóvil por ese periodo de tiempo.

Pedro Vargas, 2007 *11-9-Chile*, video DVD 2 minutos.

La inmovilidad del personaje, se debe a un intento por asemejarse a una fotografía. La fotografía que se evoca en esta obra en particular pretende simular un registro fotográfico de la historia universal.

En este trabajo se retiene la idea de una reconstitución de escena, como sucedía en la video instalación de Leppe. "11/9/Chile" es una recreación de una escena que no posee un contexto local determinado. Es decir, toda imagen que contenga algún signo representativo de violencia es inmediatamente identificable por cualquier espectador como la figura de un soldado. En consecuencia cualquier sujeto, no importando su origen, podría reconocerse en aquella representación.

Ahora, en este mundo de imágenes familiares surge la pregunta sobre la fecha histórica que titula la obra. Esta fecha se encuentra vigente en la memoria colectiva, en tanto icono que personifica o simboliza una historia local. Su futuro se vuelve incierto en la medida que se encuentra inmerso por la tragedia que remeció a EE.UU. Este trabajo se titula "11/9/Chile" por la necesidad de anclar la fecha a un nivel local y no internacional.

Si bien esta obra enfatiza su inserción en un medio local, en marzo de 2008 fue seleccionada para participar en el "React - Festival" 2008. Este festival internacional se realiza en Alemania cada dos años y reúne a 30 estudiantes de 400 universidades. El tema del festival es la vinculación del arte con las nuevas tecnologías.

Pedro Vargas, 2007 Cho Seung Hui 02, video DVD.

El trabajo consiste en la intervención del interior de una casa, la cual pertenece a una familia de trabajadores de la Universidad de Chile. Esta casa se ubica dentro de los terrenos de la universidad, en las cercanías de la facultad de artes del campus Las Encinas.

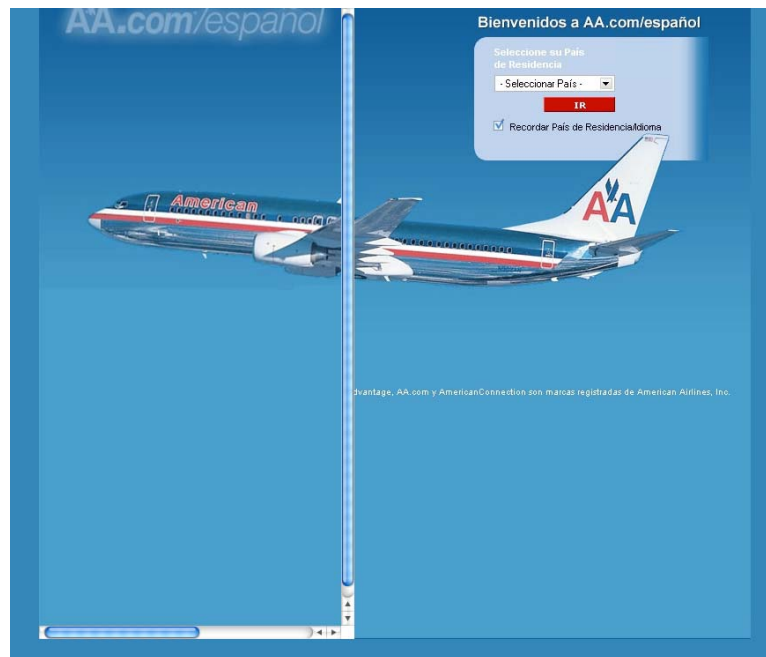

Facultad de Artes, universidad de Chile. Casa donde se realizó la intervención

La obra se compone de dos videos, el primero fue bajado de la página de Youtube y aparece el estudiante Sur-coreano Cho Seung Hui, quien cometió una masacre en la Universidad de Virginia Tech en el año 2007. El segundo video, es el efecto continuo del cuerpo de Cho Seung Hui realizado con mi propio cuerpo, al igual que en la obra *Cho Seung Hui I*. El video fue proyectado en el sillón del living de la casa con la presencia de la dueña de casa y algunos compañeros.

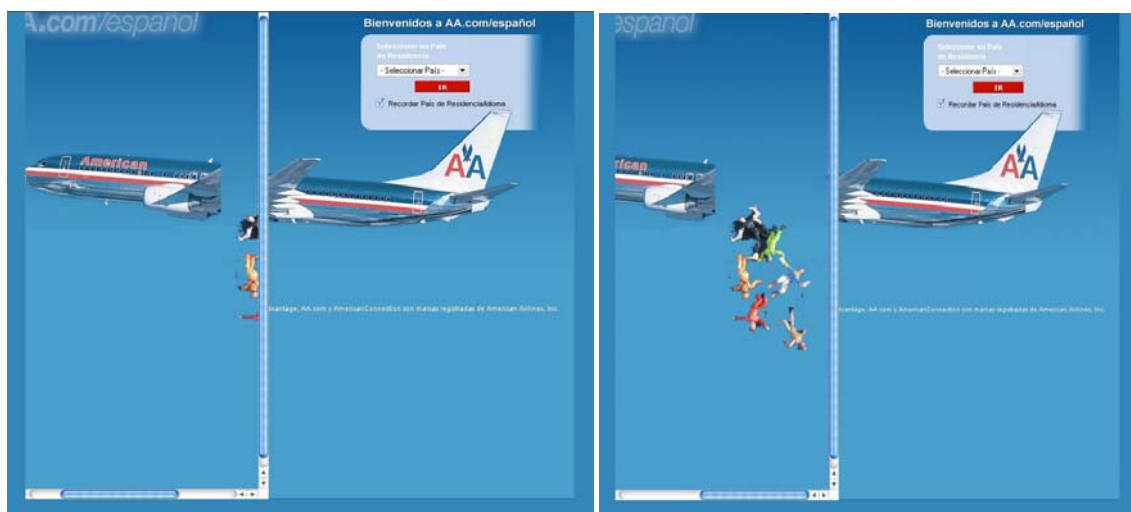
SECCIÓN V. Nuevas tecnologías

Pedro Vargas, 2007 *Captureme*, página Web.

Captureme, título de la obra, hace referencia al programa utilizado para capturar pantalla dentro de un ordenador. Este programa captura una imagen determinada de la pantalla. Por medio de este programa se realizó la captura de las portadas algunas páginas web elegidas por su iconocidad.

Posterior a la captura de la imagen, se toman las dimensiones de cada web con el fin de recrearlas interactivamente. La intervención de las imágenes se lleva a cabo mediante barras de scroll. Las barras de scroll permiten recorrer un espacio que muestra de forma parcial el contenido de una ventana. Por ende, al mover un scroll el usuario tiene la posibilidad de acceder a la información oculta por el tamaño de la ventana.

Pedro Vargas, 2007 *Captureme*, página Web.

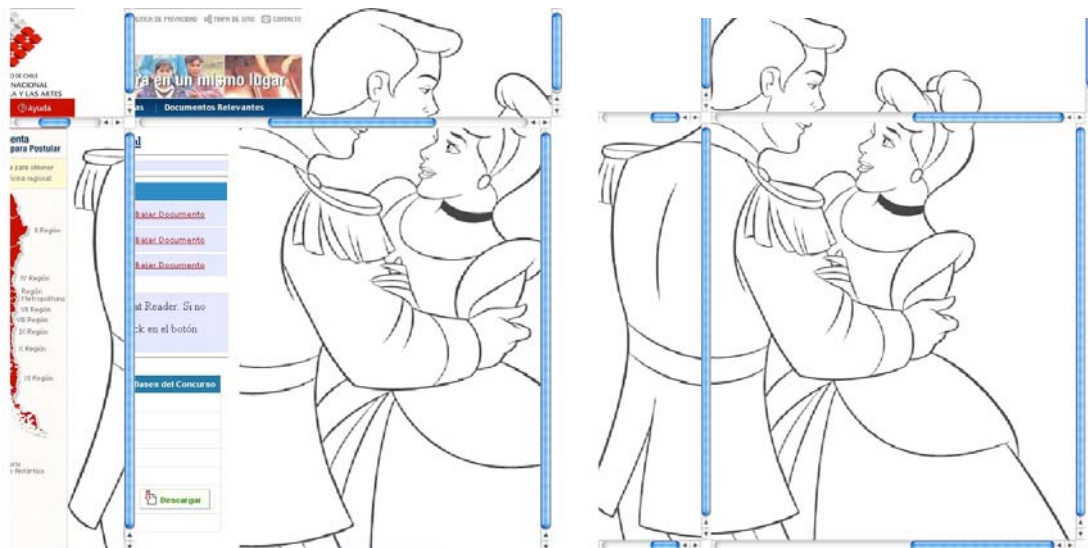
Las páginas web, de esta forma, fueron construidas en base a este sistema de ventanas controladas por la barra scroll.

En este caso se decidió dividir las portadas de las páginas web tomando en cuenta algunos parámetros de diseño como menús, logos, barra de presentación, contenido de cuerpo central, entre otros. Una vez divididos estos elementos se les asigna a cada uno de los nuevos fragmentos una barra de scroll. Este mismo procedimiento fue realizado en la obra *Fondart*.

Pedro Vargas, 2007 *Fondart*, página Web.

Cada una de estas imágenes fue descargada desde la red con el motor de búsqueda de google. Se buscaron imágenes que representaran dibujos de cuentos para colorear.

Pedro Vargas, 2007 *Fondart*, página Web

A través de este sistema, en *Captureme* y *Fondart* se reconstruyó una imagen o un puzzle que se encuentra oculto bajo las ventanas que modifica el scroll. De esta forma, las portadas se encuentran sometidas a posibles modificaciones por parte del usuario que utiliza el sitio web.

SECCIÓN VI. Proyecto de tesis

Pedro Vargas, 2009, Big MAN, Video instalación sobre silueta de cartón conformado por 16000 cajas del mismo material, 4min.

El proyecto de tesis se enfoca en la intersección de dos vertientes del arte, dos posturas que se definen en un análisis crítico de la institución museística. Estas vertientes se identifican en dos posturas, como ya lo mencionaba anteriormente: una noción de una desmaterialización que no es sino la negación del objeto. Y por otra parte, los site-specific que se sitúan en lugares determinados para la obra excluyendo el museo de esa definición. En la noción del desmaterial entraría en esa categoría general prácticas artísticas como la performance, el conceptualismo, el minimalismo y el video por mencionar algunos. En ambas corrientes se produce una exploración, ya sea del material o de las dimensiones. Esta exploración es la que pone en duda la función del museo.¹

El siguiente punto a considerar son las posibilidades que otorga el proyector y su potencial de adaptación y moldeabilidad. Debido al nuevo desarrollo tecnológico, florecieron nuevas formas expositivas vinculadas justamente al surgimiento del video proyector. De este modo, se produce la liberación del objeto televisor de la carga objetual que poseía. Con el data, por ende, genera una nueva práctica en el video. Esta práctica considera la espacialidad, el volumen del museo es intervenido por las videos instalaciones.

---

¹ De acuerdo a José Luis Brea: "Hay una exploración de los límites de todo aquello que excede la ubicación (como en los earthworks y el Land art), ya al contrario por el carácter radicalmente inmaterial de la obra (como en muchos trabajos del conceptualismo, cuya sutileza inmaterial hizo durante mucho tiempo igualmente inabordable para la institución museística)". Brea, José Luis. *La era Postmedia*. Salamanca, Editorial Centro de Arte de Salamanca 2002Pp. 13.

La tesis gira entorno a la posibilidad que constituye el video proyector, en cuanto medio que hace factible pensar en características de gran escala a bajo costo. El proyector, en este sentido, tiene relación directa con la posibilidad de realización de un video instalación de tal envergadura.

Esta investigación surge de una observación establecida a partir del programa "Iconoclast" emitido por el canal Film&Art. El documental trataba acerca de Jeff Koons, artista reconocido por sus trabajos que interpelan de forma escandalosa la cultura popular norteamericana. En este programa Jeff Koons es entrevistado por Tom Ford, un reconocido diseñador internacional, la idea de este documental es entrevistar a personajes famosos de estados unidos pero con el fin de evidenciar su lado humano.

En el programa de "Iconoclast" podíamos apreciar como funcionaba la maquinaria artística de Jeff Koons, los espectadores tenían la posibilidad de sumergirse en el mundo de "Jeff Koons Productions". Un imponente taller que parecía una fábrica industrial por el tamaño del sitio, en el cual trabajan un pequeño ejercito de ayudantes. En el documental se muestra la mega producción de obras de artes, ya sean estas pinturas, objetos y esculturas a gran escala. El lugar donde se realizan estos trabajos se asemeja a la Factoría de Andy Warhol.

En un momento particular de la entrevista a Jeff Koons, después de haber mostrado el funcionamiento de su taller, la entrevista se desplaza a un lugar en dónde se puede apreciar una maqueta a escala, Tom Ford le pregunta de que se trata este proyecto. Jeff Koons explica que el proyecto es "Tren". Esta obra se realiza mediante un tren que se encuentra colgado boca abajo a una grúa de construcción. De inmediato, Jeff Koons nos cuenta que "Tren" es una enorme estructura real de unos 21 metros de largo. La estructura es una locomotora de vapor fabricada colgando de una enorme grúa pesada de 50 metros de alto. Esta maqueta esta pensada para ser ubicada en el LACMA "BP Gran Entrada" en Wilshire Boulevard, las ruedas del tren giran a esto se le suma un silbato y un golpe de salida de vapor tres veces al día. Se ha donado un millón de dólares para estudios de ingeniería para ver la viabilidad de este proyecto, además de 60 millones de dólares para ampliar el museo de arte contemporáneo de Los Angeles California que posee la colección de las obras de Jeff Koons.

Tren - Modelo de Jeff Koons Producción / Los Angeles County Museum of Art.

Lo interesante de este documental es que pone en evidencia la falsa idea de democracia en el discurso de Duchamp. Es decir, la práctica de desplazamiento en las artes visuales, como acto totalmente vinculado a los medios que lo circundan. Dicho de otra manera, la idea de realizar "Tren" existe porque el medio socio-económico en el que se sitúa Jeff Koons son favorables a ese tipo de desplazamiento que consideran un nivel de productibilidad desmedido. Una imagen que pareciera descabellada por su especificidad técnica y por la demanda de recurso necesario para tal proyecto en un país como Chile sería inviable. Pero en el contexto de este artista estadounidense permite que efectivamente la fantasía de desplazar sea efectiva y no quede en el nivel del deseo.

Este análisis no parte solamente del programa "Iconoclast", sino de otras observaciones en base a los trabajos desarrollados en el taller de Gonzalo Díaz y Enrique Matthey. Una indagación a la experiencia del ser social, en contraposición a la idea de arte autónomo o la teoría generalista de la historia universal de arte. Es decir, una teoría que desvincula el sujeto de su condición social de su idea, de su representación, de su producción de obra.

El proyecto tiene la pretensión de evidenciar y experimentar la dificultad técnica de crear un trabajo de estas dimensiones en Chile. Se propone reflexionar en torno al conflicto que produce la práctica de obras de escalas monumentales debido al alto costo que estas implican. El sujeto produce una obra de acuerdo a su contexto, es decir ideas determinadas por las exigencias

reales de su relación con la fuerza productiva material de la sociedad.² Por otro lado, se encuentra la noción de que debemos considerar las filosofías, las poesías y las artes ligadas directamente a un mundo dónde las ideas se producen de forma paralela a su ser social.

El proyecto consiste en un sistema de ajuste entre dos soportes: un soporte digital y un soporte material. Soporte digital que es un video proyectado sobre cajas de cartón. Las cajas se encuentran apiladas conformando una silueta de un hombre. De modo que la silueta proyectada por el video encaje con la silueta recortada en la superficie de cartón. El video proyectado presenta a una persona en situación de calle, es un video a tiempo real. Por lo tanto el sujeto se inmovilizara durante dos minutos, de tal manera que encaje su silueta con la misma de la estructura de cartón. Esta operación es similar a las realizadas en las video instalaciones *Leppe y 11-09-Chile*.

La estructura se compone de 1600 cajas de cartón apiladas entre sí, cada una de las cajas mide 39cms de alto por 57cms de ancho, y 38cms de largo. Las cajas conforman una estructura rectangular de 10mt de largo, 8mt de alto y 2,5mt de profundidad. Para tal propósito es necesario que la estructura compuesta por las 1600 cajas de cartón tengan las mismas medidas. Este requerimiento se basa en la estabilidad necesaria para una estructura de tales proporciones.

Debido a las particularidades de tamaño y fuerza requeridas por el proyecto, se consideró utilizar las cajas utilizadas en el embalaje de las botellas de vino, dentro de la Viña Concha y Toro en Pirque. Estas cajas son óptimas para este tipo de proyecto, ya que son producidas en serie. También por sus características físicas, debido a que pueden contener en sí una carga de 15 kl cada una. La solicitud fue presentada ante la artista chilena Josefina Guillisasti una de las dueñas de la Viña Concha y Toro. Los cajas son los desechos producidos por la línea de producción, las que son posteriormente recicladas para su nueva utilización.

La proyección del video será emitida por dos datas EPSON de 2000 ansilumens, facilitados por la facultad de artes Universidad de Chile. Los proyectores se ubicarán a una distancia de 7mts de la superficie, en la que se considera proyectar el video sobre la estructura.

El proyecto será ubicado en el espacio en el frontis en el MAC de Quinta Normal. Por el tamaño monumental del trabajo se ubicará primero en un espacio abierto y en horas de la noche. El montaje del trabajo no excede una semana.

---

² De acuerdo a Kart Marx: "No es la consciencia de los hombres lo que determina su ser, sino que es, al contrario, su ser social es el que determina su consciencia" (Marx, Karl y Engels, Friederich. *Escritos sobre artes*. Ediciones península. Pp. 25).

Pedro Vargas, 2009, Big Man, Video instalación sobre silueta de cartón conformado por 16000 cajas del mismo material, 2min.

Debido a las dimensiones, el montaje podría resultar dificultoso para algunos de los espacios establecidos para exhibir obras. Debido al tamaño de las galerías, esta obra no podría efectuarse en galerías comunes. En nuestro país, los únicos espacios cerrados que pueden albergar este tipo de gigantografía son: Matucana 100 y el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. A continuación una proyección del trabajo en el espacio de MAC Quinta Normal.

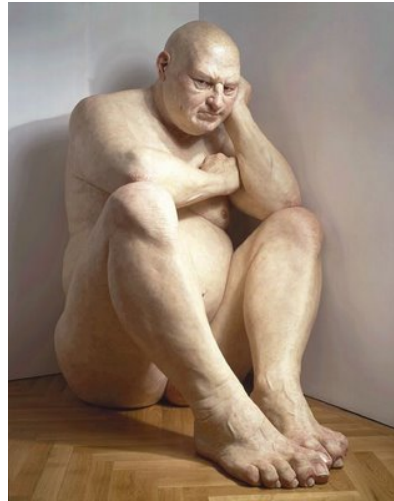
Pedro Vargas, 2009, Big Man, Video instalación sobre silueta de cartón conformado por 16000 cajas del mismo material, 2min.

Este trabajo tiene por intención de citar a dos artistas que se encuentran directamente ligados por el tipo de producción de obras monumentales. Me refiero a Jeff Koons con su trabajo monumental en Tren, por los costos de producción que considera ese trabajo en particular. Y a Ron Mueck con Big Men, por como juega con las escalas de las figuras humanas.

SECCIÓN VII. Referentes

David con la cabeza de Goliath
Autor: Caravaggio
Fecha: 1609-10
Museo: Galería Borghese (Roma)
Características: 125 x 101 cm.
Material: Óleo sobre lienzo
Estilo: Barroco Italiano

Big Man
Autor: Ron Mueck
Fecha: 2000
Museo Hirshhorn Museum Washington, D.C.
Características: 203.2 x 120.7 x 204.5 cm
Material: materiales mixtos

Deads troops talk (a vision alter an ambush of a red army patrol, nearmoqr, Afghanistan, winter 1986)
Autor: Jeff Wall
Fecha: 1991/92
Características: 229 x 417 cm
Material: Transparencia en cajas de luz

Sixty minutes, silence
Autor: Gillian Wearing
Fecha: 1996
Características: 1hora 38 x 33 cm.
Material: Video proyección

*Some comfort gained from the acceptance
Of the inherent lies in everything.*

Autor: Damian Hirst

Fecha: 1996

Características: 12 estantes, 200 x 90 x 30 cm

Material: acero, vidrio, vacas y solución formalina

Puppy

Autor: Jeff Koons

Fecha: 1992

Lugar: Sclob Arolsen, Arolsen, Alemania.

Características: 12,4 x 8,3 x 9,1m.

Materiales: plantas vivas, tierra, madera, acero.

Submerged

Autor: Tony Oursler

Fecha: 1998

Lugar: Kunstverein Hannover, Hannover, Alemania

Características: 128 cajas de plexiglass 228 x 163 x 15 cm

Material: video instalación, proyector, VCR, magnetoscopio

Kriegszustand

Autor: Jenny Holzer

Fecha: 1996

Lugar: fuera de la galería Fur zeit-

genossesche Kunst Leipzig., Leipzig,

Alemania

Materiales: laser proyección sobre monuto de Leipzig.

Bibliografía.

- Kuspit, donal. Arte digital y videoarte : transgrediendo los límites de la representación. Madrid Edición Circulo de Bellas Artes, 2006.
- Martin, Sylvia.Video art / Sylvia Martin Köln: Taschen, 2006.

- _Marchán, Simón. Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes / Simón Marchań, compilador. Barcelona : Paidós, c2005.

- Bourdieu, Pierre. Sociología y cultura. México, D.F. : Grijalbo, 1990. Argentina, Paidós 2000.

- Baudrillard, Jean. Sistema de los objetos. México, D. F. ; Madrid, Españã : Siglo Veintiuno Editores, 1999.

- Marx, Karl y Engels, Friederich. *Escritos sobre artes*. Ediciones península.

- Brea, José Luis. *La era Postmedia*. Salamanca, Editorial Centro de Arte de Salamanca 2002.

- Bourriaud, Nicolas. La postproducción Buenos Aires : Adriana Hidalgo, 2007.

- Michaud, Yves. El arte en estado gaseoso. 1º ed. Fondo de cultura económica, 2007

- Larsen, Lars Bang. Art at the turn of the millennium. Köln : Benedikt Taschen, 1999.

- Centre Pompidou. Collection nouveaux medias installations. Edición de Centre Pompidou, París, 2006.

- Guasch, Ana María. El arte ulfimo del siglo XX. : del posminimalismo a lo multicultural. Madrid : Alianza, 2000.