EL CUERPO IMAGINADO. INDUMENTARIA SONORA/ LUMÍNICA

SOFÍA MARTÍNEZ FRENKEL[1]

RESUMEN

En este trabajo, exploramos el concepto de *cuerpo imaginado* a partir de un práctica artística enmarcada el Proyecto *Indumentaria sonora/ lumínica,* en el cual se propone una exploración dada a partir de la incorporación de dispositivos basados en nuevas tecnologías y asociados a indumentarias, de modo de generar sonido y/o emitir luz, como respuesta a los movimientos, gestos del cuerpo, así como a sus formas de reposo.

La expresión *cuerpo imaginado* se proyecta desde un concepto que refiere a un cuerpo que habita en el mundo de la imaginación, un imaginario; un cuerpo que habita, al menos, en una cuarta dimensión.

Esta práctica propone transitar por un mundo sugerido, donde las cosas que suceden toman forma en nuestra imaginación, asociadas a la luz y al sonido.

Ambos, luz y sonido, nos permiten habitar entonces el espacio, más allá de nuestro cuerpo físico-biológico; un espacio que se desarrolla en la mente de cada uno pero que a la vez alimenta un imaginario, un sujeto artístico, que se abre a nuevas posibilidades de encuentro con la experiencia artística.

Podemos hablar de un cuerpo físico-imaginado, sugerido, que no posee materia a diferencia de nuestro cuerpo físico- biológico.

Este cuerpo va a estar definido de acuerdo al alcance y demás atributos, características que tengan el sonido y la luz, de acuerdo a las distintas formas en que ambos se propagan.

Esta forma imaginaria de habitar el mundo a partir de una fuente sonora o lumínica, se presenta como una manera poética de habitar el mundo, expendiendo el potencial expresivo del cuerpo, propiciando espacios potencialmente más inclusivos.

Palabras claves: Cuerpo, Indumentaria, Nuevas tecnologías, Sonido, Luz.

INTRODUCCIÓN

La indumentaria así como menciona Andrea Saltzman «es nuestra segunda piel». En esta oportunidad incorporamos a la indumentaria interfaces sonoras lumínicas que interactúan con el movimiento del cuerpo generando sonido o emitiendo luz.

1 Universidad de la República, Facultad de Arquitectura, Escuela Universitaria Centro de Diseño. Montevideo, Uruguay.

El sonido y la luz se presentan como una extensión del cuerpo, y propone nuevas formas de re-definición del cuerpo.

Esta definición del cuerpo escapa a los limites físico- biológico, esta propuesta propone un limite que tienen su alcance según el medio.

El cuerpo imaginado propone reconstruir una forma de corporalidad que se configura en la imaginación, generada a partir de las dimensiones sonoras y lumínicas que emite el cuerpo en movimiento o reposo.

El cuerpo imaginado a través del sonido o la luz presenta distintas formas de movimiento, de alcance, de manifestarse.

Luz y sonido presentan distintas características, el sonido se propaga de forma radial, a diferencia del de la luz que se traslada en linea recta.

Podemos adjudicarle a ese sonido distintas formas, apariencias, colores, texturas. A partir de esta indumentaria lumínica/ sonora el cuerpo puede alcanzar mas de un espacio físico a la vez

El espacio sonoro y lumínico como realidad física y el espacio de la imaginación a partir de los movimientos que el sonido y la luz sugieren.

ANTECEDENTES DE CARÁCTER ARTÍSTICO - POÉTICO (EN ORDEN CRONOLÓGICO)

Fellini's Roma - Catholic Church Fashion Show (1972).

Federico Fellini, en su film *«Roma»,* presenta un desfile de moda eclesiástica, manejando una irónica exageración de los recursos en la indumentaria, que va en un in crescendo en la paulatina aparición de modelos, llegando a una suerte de clímax en la exageración con la presentación de trajes papales con luminarias. Figura 1.

Terpsitone. León Theremin (1930)

León Theremin, «Concibeu uma plataforma -Terpsitone na cual o movimento da bailarina acionaba variados sons de acordo com sua relação con tal espaço, em virtude de um campo eletromagnético»[2].

En la propuesta de Theremin la tecnología se sitúa en el espacio, ese espacio esta contenido por el sonido y el bailarín-interprete se «mueve, se desplaza» interactúa con la tecnología, a través del movimiento hace variar el espacio sonoro. Figura 2.

2SANTANA, Ivani. Op. Cit. 42. Concibe una plataforma -Terpsitone- en la cual el movimiento de la bailarina acciona variados sonidos de acuerdo a su relación con tal espacio, en virtud de un campo electromagnético. Traducción de la autora.

Benoit Maubrey - Electroacoustic Clothes- Audio Ballerinas (1989).

Las Audio Balerinas[3] son un grupo dirigido por Benoite Maubrey «utilizan sensores de luz que les permiten producir sonidos a través de la interacción de sus movimientos y la luz circundante»[4].

Su indumentaria consiste en un tutú de policarbonato con «Una variedad de otros instrumentos electrónicos (samplers digitales, micrófonos de contacto, reguladores de luz a frecuencia, sensores de movimiento, reproductores MP3, y receptores de radio)».[5]

En algunos casos los movimientos que ellas realizan, la danza, interfieren en la luz interrumpiendo rítmicamente el sonido que emite su indumentaria, en otros el sonido se manifiesta como una extensión de la danza que realizan cuando el cuerpo esta en movimiento o en reposo. Figura 3

«Se trata de ropa y vestidos electroacústicos (equipados con amplificadores y altavoces) que hacen sonidos al interactuar temáticamente y acústicamente con su entorno»

Laurie Anderson - Drum Dance.

«La danza de la batería[6]», en esta acción el cuerpo del artista es una batería humana; cada golpe en su cuerpo es un sonido, y así, un golpe tras otro, determinan un ritmo/tema. Si vemos el video que adjuntamos a este trabajo, es importante destacar, el último movimiento que realiza: al sonar los platillos, alza los brazos como enviando ese sonido al espacio, y en una toma subjetiva de la cámara, se sugiere como ese sonido viaja, como se proyecta hacia el infinito. El sonido se constituye así en la extensión/ alcance del cuerpo. El gesto, movimiento del cuerpo de Anderson es el articulador entre la corporalidad biológica y la corporalidad sonora.

Iluminated Clothing by Janet Hansen- Ropa Iluminada

Janet Hansen se dedica a la venta y fabricación de ropa y accesorios iluminados, creados, diseñados. La propuesta consiste en intervenir o instalar sobre las prendas de vestir y accesorios, el cable Electroluminicente EL»[7].

Los efectos de iluminación que sugieren «suave y sutil, fuerte y desagradable…el brillo o el color de la iluminación…la animación de las luces parpadeantes lentamente, patrones secuenciales, o

3 «The Audio Balerinas». Titulo de la obra, Traducción de la autora.
4 *Audio Ballerinas* <http://www.benoitmaubrey.com/?p=1 [Consultado el 15 de setiembre de 2015]. Traducción de la autora.
5 *Audio Ballerinas* <http://www.benoitmaubrey.com/?p=1 [Consultado el 15 de setiembre de 2015]. Traducción de la autora.
6 «The Drum Dance» Titulo de la obra. Traducción de la autora.
7 Sobre el alambre EL(Fuente Wikipedia) El cable Electroluminescente (a menudo abreviado cable EL) es un alambre delgado de cobre revestido en un fósforo que resplandece cuando una corriente alterna es aplicada a él. Puede ser utilizado en una gran variedad de soportes y aplicaciones y/o decoración de estructura, iluminación de seguridad y emergencia, juguetes, indumentaria, etc - También, como luces de Navidad a menudo son utilizadas. A diferencia de estos tipos de luces de hilo, el alambre EL no es una serie de puntos, produce en 360 grados, una línea intacta de la luz visible. Su diámetro delgado, lo hace flexible e ideal para el uso en una variedad de aplicaciones como ropa y/o disfraces.

parpadeo aleatorio rápido, así como un efecto brillante constante»[8] pueden sugerir distintos estados del cuerpo. Como vemos en la imagen el cable electroluminiscente dibuja la silueta del cuerpo y aparece como representación del cuerpo imaginado, sugiere una silueta, el contorno de la figura del cuerpo, dibuja los limites del cuerpo a través de la luz, de un contorno iluminado.

Hussein Chalayan - Ropa Animatrónica

Así como aparecían en un sentido irónico en la película *Roma* de Federico Fellini, pero hoy convertidas en la *indumentaria del futuro* (Un futuro hoy hecho actualidad). Este constituiría un claro ejemplo de la relación tecnología- diseño- arte- moda. Vestidos que se transforman de una manera a aparentemente espontanea a través de un sofisticado mecanismo.

Hussein Chalayan propone la mutación del objeto/ indumentaria como una posibilidad (la posibilidad de la transformación espontanea de la vestimenta) y este concepto en nuestro campo de exploración de la indumentaria sonora, si esta «segunda piel» es sonora el potencial de transformación opera en una especialidad compleja, diversa. Figura 6.

METODOLOGÍA/ PROCESO

El proceso realizado consistió en una serie de laboratorios, a través de los cuales se incursionó en distintas exploraciones de orden perceptual, que permitieron aproximaciones parciales de un proceso que luego se integró en algunas acciones concretas.

Laboratorio 1. *El cuerpo*.
Con el Asesoramiento de la Bailarina, Arq. Ruth Ferrari.

«El cuerpo habla múltiples lenguajes: el del movimiento, la postura, el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el tacto, infinitos lenguajes con los que se expresa hacia adentro y hacia afuera»[9] Este laboratorio se basó en una serie de ejercicios y rutinas de carácter físico corporal.

Para ello trabajamos en un salón únicamente con el sonido ambiente. A modo de ejemplo presentamos alguna de las actividades desarrolladas. En este ejercicio se articulan la expresión del cuerpo, el movimiento, la percepción sonora, la espacialidad. Básicamente estudiamos el sistema cuerpo- espacio-sonido.

Actividad experimental 1

Cerramos los ojos y nos enfocamos en los sonidos exteriores. Procuramos, identificarlos, diferenciarlos entre sí y describirlos

8 Iluminated Clothing <http://enlighted.com/index.html>[Consultado el 15 de setiembre de 2015]
9 SERGÉ, Sonia, en SALTZMAN, Andrea. El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidos 2007 p. 19

Actividad experimental 2

A partir de una postura confortable, realizamos estiramientos en cada una de las partes del cuerpo, aflojando las tensiones de los músculos. Tomamos cuenta así de nuestra corporalidad, del sentido interior, nuestra respiración, la circulación de la sangre, el latido del corazón. Reconocimos nuestro cuerpo a través de nuestra propia sonoridad.

Actividad experimental 3

A partir de la percepción de nuestro cuerpo buscamos el relacionamiento con el espacio transitando con los ojos cerrados, a distintas velocidades por momentos con rapidez, por momentos más lentamente percibimos la forma en que nuestro cuerpo se relaciona con el aire, con los sonidos que el desplazamiento genera. Procuramos tomar conciencia de ese espacio a partir de nuestro recorrido a partir de los sonidos registrados percibimos cuerpo sonido y espacio como un todo.

Actividad experimental 4

Finalizando el recorrido sensorial abrimos los ojos y tomamos contacto con el espacio ambiente, establecemos vínculos entre el registro sonoro el registro visual y el quinestésico. Ahí tomamos cuenta plenamente del carácter multisensorial de este sistema (cuerpo espacio sonido). Por mas que pongamos el acento en la dimensión sonora en nuestro trabajo la percepción del espacio ambiente y de nuestro cuerpo es siempre multisensorial.

Laboratorio 2. El sonido de las cosas

En este laboratorio nos propusimos investigar en el sonido de algunos materiales.

Recolectamos una paleta de diversos materiales: chinches, agujas, alfileres, timbre de bicicleta, una hoja de afeitar, tela avión, papel de lija. Utilizando un soporte colocamos un micrófono piezoeléctrico en cada uno de estos materiales.

Obteniendo el sonido de cada uno de los materiales en función de sus texturas y demás propiedades físicas. Figura 7

Laboratorio 4. Avíos sonoros

En este laboratorio exploramos las posibilidades de incorporar el circuito de una alarma a una indumentaria. Los denominamos *Avíos sonoros.* Para eso desarmamos un circuito de una alarma convencional y lo trasladamos a un cierre. El cierre funcionó como dispositivo que permite cerrar el sistema del circuito (interruptor). Un vez que el cierre se abre la alarma se activa y al cerrarse se apaga. Figura 8

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA

De los antecedentes revisados, concluimos que el sistema cuerpo- luz- espacio/ cuerpo- sonido -espacio adquiere las características y dimensiones de un nuevo cuerpo, un cuerpo que habita en el mundo de la imaginación, en torno a la tecnología, al cuerpo, la espacialidad, el sonido y la iluminación. Concluimos, por un lado que en el sistema cuerpo-sonido/ luz-espacio/ hay un nuevo cuerpo-corporalidad, ese sistema, no encuentra, no tiene, sus limites en el cuerpo físico-biológico, el sistema cuerpo-sonido/ luz-espacio adquiere las características de un nuevo cuerpo, se comporta como un nuevo cuerpo.

Por otra parte dentro de ese sistema la sonoridad es el elemento fundamental para abrir esta nueva corporalidad de una manera singular, amplia, extensa, diversa a una dimensión que trasciende la biología, el mundo físico, y que se abre a una corporalidad imaginaria, fantástica y fundamentalmente poética.

Resumiendo, nuestra propuesta de indumentaria sonora/ lumínica se funda conceptualmente en ciertos atributos que el cuerpo tiene y que también son pertinentes para este otro

cuerpo imaginado:

vehículo de nuestra expresión,

de nuestras emociones y vivencias,

portador de identidades,

medio de contacto y relación con el mundo,

interfaz entre el ser y su existencia humana.

Conceptualmente, y para continuar nuestra exploración futura, proponemos su lectura, a través de las dos siguientes propuestas como premisa de trabajo:

a. Como sonido en sí

La *indumentaria sonora*, no debe entenderse como dispositivo material generador de sonido, o sea, indumentaria más o menos convencional a la que se le incorpora el instrumental capaz de traducir movimientos, contacto o calor, en sonido. Es esta una indumentaria para la cual la condición de sonora, deja de tener un sentido físico y en cambio, adquiere un sentido poético, y a partir de ello, lo que denominamos nosotros *indumentaria sonora* lo constituye el sonido producido en si. Una nueva *corporeidad* sonora, sólo es posible en el mundo artístico, en el campo de la poesía.

b. Como extensión del cuerpo

Finalmente, y como parte del producto de esta exploración, a partir de el uso de la vestimenta sonora como, una extensión del cuerpo, esté éste en movimiento o no, desarrollado, no representado, sino presentado a través de una nueva dimensión ***sonora/ lumínica.***

El único limite que reconoce esta *otra corporeidad* a nivel de la percepción, es el alcance de lo sonoro y lo lumínico que luego se proyecta a los procesos de nuestra imaginación y concepción.

BIBLIOGRAFÍA

ESTELLA, Iñaqui. Fluxus Arte hoy. Nerea S.A 2012
GOLDBERG, Roselee. Performance Art, Ediciones Destino. 1996
GUBERN, Román. El eros electrónico,
MARCHETTI, Luca, QUINZ Emanuele. Dysfashional Nueva York: Actar 2007
SALTZMAN, Andrea. El cuerpo Diseñado, Buenos Aires: Paidos 2007
SANTANA, Ivani. Danza na Cultura Digital EDUFBA Salvador – Bahía 2006
CHALAYAN,Hussein, Hussein Chalayan. París. Rizzoli International Publications, Inc 2011
Drum Wear: drums in your clothing!
http://www.instructables.com/id/Drum-Wear-drums-in-your-clothing/
How To Make Two Daft Punk Outfits with Helmets
http://www.instructables.com/id/How_To_Make_Two_Daft_Punk_Outfits_with_Helmets/
Zipper Sensor http://itp.nyu.edu/physcomp/sensors/Reports/ZipperSensor

FUENTE DE LAS IMÁGENES

Figura 1. Fellini's Roma https://www.youtube.com/watch?v=CYzRL9YIswQ
Figura 2. Terpsitone *www.node-rdv.ch/installations-interactives/*
Figura 3. Benoit Maubrey - http://www.benoitmaubrey.com/
Figura 4. Laurie Anderson http://www.laurieanderson.com
Figura 5. Janet Hansen http://enlighted.com/index.html
Figura 6. Hussein Chalayan- Hussein Chalayan
Figura 7 y 8. Avíos sonoros. Fernando Martínez Agustoni. Montevideo, 2010

REFERENCIAS. VIDEOS.

Vídeo . Terpsitone, León Theremin. http://www.youtube.com/watch?v=gH0Y5M46Gqc
Vídeo . Roma. Federico Fellini, http://www.youtube.com/watch?v=NjAaZWysZWY
Vídeo .Drum Dance. Laurie Anderson, http://www.youtube.com/watch?v=6mRq1xgKykM
Vídeo . Audioballerinas, Benoit Maubrey, http://www.youtube.com/watch?v=j2nhteqXFaE
Vídeo 7. Hussein Chalayan. Hussein Chalayan, http://www.youtube.com/watch?v=xi5eaU3NEuA&oref=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxi5eaU3NEuA&has_verified=1