

08

Fotografía de Denise sobre una proyección del Océano durante la exposición *Cronometro*. (2019) © Jorge Brantmayer.

Denise Lira-Ratinoff: un viaje hacia los sentidos

Texto: Nicole Ellena - Fotografías: Denise Lira-Ratinoff

Ni fotógrafa ni artista visual. Denise prefiere ser identificada como artista multidisciplinaria. Esto, dado que su trabajo aborda casi todos los sentidos, siempre adaptándose a las nuevas tecnologías. Estudió artes visuales en Chile y después fotografía en Estados Unidos. Si bien comenzó utilizando la imagen fotográfica como lenguaje de alerta, hoy destaca por sus instalaciones de gran formato.

Su último trabajo, *Cronometro*, es una instalación *in-situ* que consiste en un recorrido que concientiza y educa sobre los océanos, su contaminación por residuos plásticos y la amenaza creciente que esto significa. La obra estuvo expuesta en el Museo de Artes Visuales, en Chile, durante enero de 2019 y fue una de las instalaciones más visitadas de este museo. Hoy Denise se encuentra desarrollando una secuencia de su instalación *Umbral* en el marco de la Bienal de Artes Mediales, la que se llevará a cabo a partir de octubre de este año. Su objetivo es acercar a las personas a los océanos, pero esta vez a través del lenguaje de los cetáceos, mostrando la problemática de las matanzas y los escalofriantes varamientos masivos, producto de la contaminación acústica marina.

09

“

Siento que el arte tiene la misma capacidad de observación y estudio que la ciencia.

Conversamos con Denise en su casa-laboratorio, un espacio donde se pueden apreciar sus fotografías impresas a gran escala y también un lugar de investigación y encuentro, donde pasa la mayor parte de su tiempo estudiando sobre conservación y ecología marina de manera autodidacta y en conjunto con científicos y personas de todas las disciplinas. Son precisamente estos encuentros los que nutren su curiosidad y la invitan a continuar aprendiendo, maravillada constantemente con el mundo natural.

¿Te consideras fotógrafa? ¿Por qué o por qué no?

Yo nunca quise estudiar fotografía por ser fotógrafo; nunca me metí al montañismo para sentir la montaña. Todo lo que he llegado a hacer es porque quiero llegar a lugares donde en la normalidad uno no ve. Estoy llegando a lugares tan extremos. La fotografía es el medio que me hace posible mostrar a dónde estoy llegando y poder representar a la naturaleza, poniéndola en una especie de "pedestal", para llamar a re-valorarla y dejar de explotarla.

¿Siempre has retratado la naturaleza en tu trabajo?

Al inicio, mi obra era sobre el interior de mi cuerpo: solo retrataba mi interior en blanco, negro y rojo, una especie de auto diagnóstico donde imaginaba el alma como retrato de radiografías —en ese entonces en papel— del cuerpo humano.

Me dediqué a hacer pinturas, dibujos y grabados, utilizando diversas técnicas donde expresaba un objeto redondo dentro de mi propio cuerpo que de alguna manera no podía controlar.

En 1997 viví un ataque cerebral, me llevaron al hospital y me encontraron un tumor cerebral llamado *astrocitoma*. Cuando desperté después de experimentar la primera resonancia magnética, me dijeron que me operarían la próxima semana y fue en ese momento que me impresionó cómo a través del arte había intuido la presencia de una enfermedad en mi interior. Desde aquel día siento que el arte es la máxima manifestación personal que podemos vivir, es una intuición, es un estado de constante alerta, es una pasión que no se puede frenar.

Desde entonces guardé todos mis materiales relacionados a las técnicas tradicionales y nunca más pinté o hablé del contenido de mis obras, ya que estaban reflejados en mi propio cuerpo: yo misma estaba intervenida. Hace dos décadas que solo hago retratos de naturaleza desde la fotografía y desde las sensaciones a través de instalaciones.

¿Tu trabajo es, entonces, algo más bien intuitivo o lo exploras racionalmente?

La intuición es mi llave, mi talismán para dar inicio a cualquier desarrollo a seguir. Hacer lo que uno

Exposición *Breathe-Respirar* en la galería Patricia Ready. Santiago, Chile (2018-2019) © Denise Lira-Ratinoff.

12 Instalación *Cronometro* en Museo de Artes Visuales MAVI de Santiago, Chile (2018). La proyección consiste en un fragmento del video *Movimiento I*. © Denise Lira-Ratinoff & Patricio Aguilar Díaz.

siente es abrir la puerta al instinto, y esto es la clave. Posteriormente, investigo conscientemente cada tema a tratar.

¿Cómo trabajas con la ciencia?

Siempre estudio los temas a retratar en mi obra y esto lo hago a través de libros y también trabajando directamente con científicos. Dentro de las ciencias he trabajado con glaciólogos, volcanólogos, físicos, biólogos marinos, oceanógrafos y climatólogos.

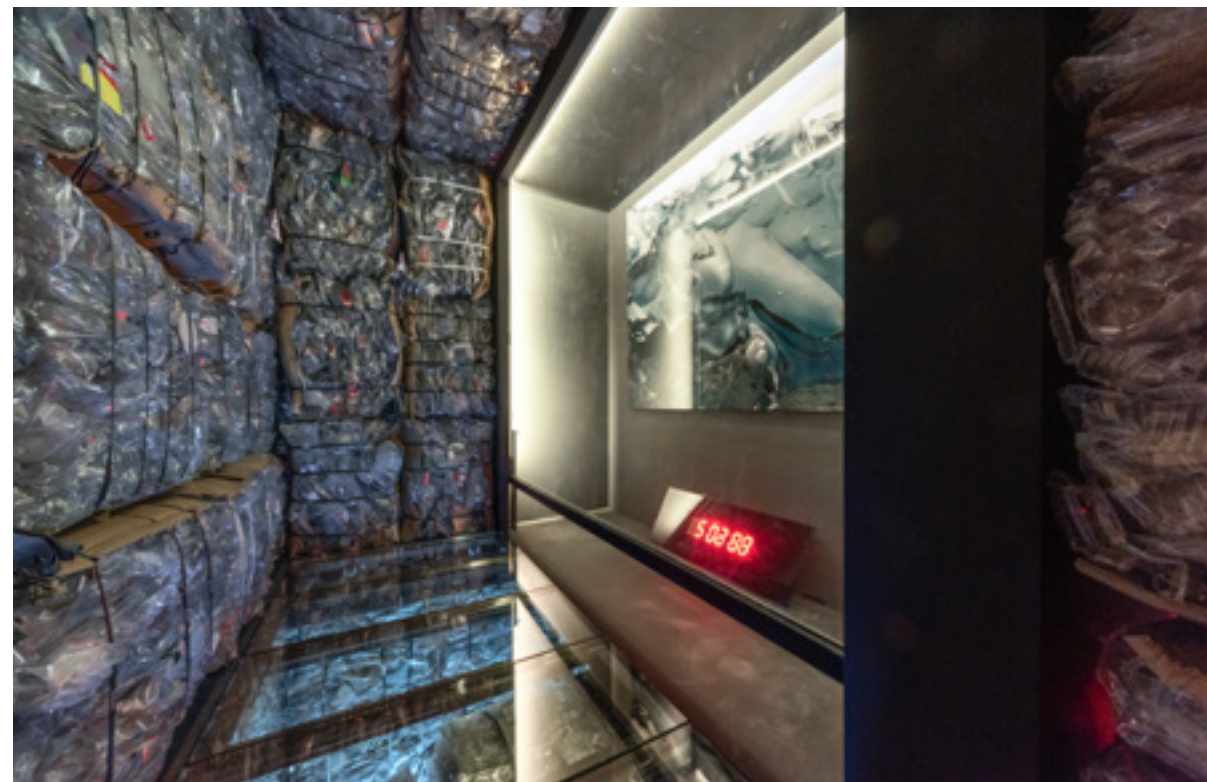
En el caso de la exposición *Respirar*, me contacté con el glaciólogo Francisco Fernandoy, quien estudia los testigos de hielo de la Antártica. Él me invitó a su laboratorio en la quinta región y le pedí si podía usar los testigos de hielo para la obra, lo que no fue

casual, dado que cada uno venía en su pequeña caja de hielo seco donde hubo que transportarlos ida y vuelta hacia Santiago.

Por otro lado, en *Cronometro* trabajé con la científica Camila Ahrendt, quien me enseñó sobre la geografía submarina. Y ahora para *Umbral*, Susannah Buchan (oceanógrafa) me está compartiendo sus conocimientos. También estoy conversando con neurólogos para comparar los cerebros entre cetáceos y humanos.

¿Cuál es tu conexión personal con el mar?

Nunca me voy a olvidar cuando un día en la playa (tenía seis años) en un juego con mi familia me enterraron en la arena a la orilla del mar, solo

13 Instalación *Cronometro* en Museo de Artes Visuales MAVI de Santiago, Chile (2019). © Denise Lira-Ratinoff.

quedando la cabeza afuera. Fue en ese momento cuando percibí lo poderosa que es la naturaleza. Al encontrarme contenida bajo el peso de la arena y sentir el agua que humedecía la arena alrededor de mis pies, cambiando de temperatura mi piel, viví una sensación tan mágica y misteriosa –la cual aún recuerdo vívidamente– que me hizo reflexionar seriamente en utilizar mi propio cuerpo como soporte de experimento.

¿Por qué trabajas con el formato de instalaciones? ¿Es importante su magnitud?

Todo se conecta cuando desarrollo una instalación que utiliza varios sentidos. Un ejemplo está en mi propio cuerpo, que fue intervenido y después se recuperó, como si nunca hubiera vivido una

intervención. Despertar los sentidos desde la experiencia sensorial es lo único que realmente puedo hacer para cambiar conciencias. La magnitud es fundamental porque es un “viaje” hacia los sentidos, una inmersión donde el cuerpo se va habituando lentamente y cada vez va sintiendo más hacia sí mismo. El tamaño nunca es suficiente, ya que la naturaleza supera toda realidad.

¿Cómo piensas una instalación?

Cuando intervinieron mi cuerpo, dije: voy a empezar a intervenir la naturaleza. Y luego salí a la naturaleza y comencé a observar sus elementos para armar una instalación. Comencé a trabajar con fardos de paja, con fardos de boldo, después con fardos de pasto y luego fardos de plástico

de residuos sólidos. Así fue mutando mi obra y la adapté para crear mega-instalaciones.

¿Qué significa hacer una instalación? Tienes que cautivar y hacer sentir miedo, preocupación, conciencia, para que la persona se pueda replantear, para que salga diferente del lugar. Cuesta mucho marcar una diferencia, hay tanto estímulo hoy en día. El contenido tiene que dejarte sin palabras.

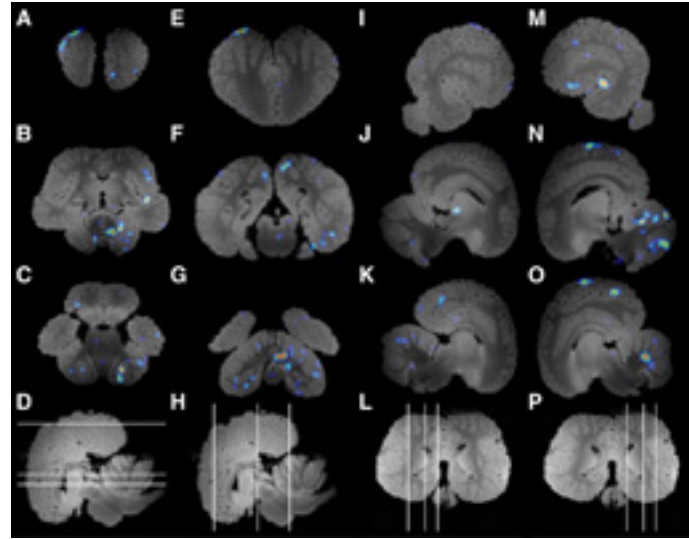
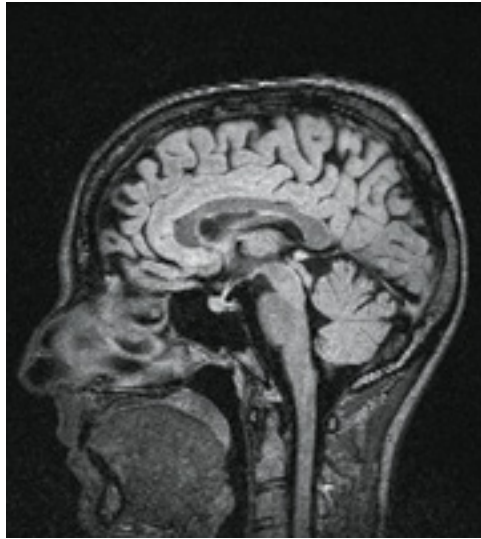
¿En qué consistía el diseño de la instalación *Cronometro*?

Cronometro es una instalación compuesta por más de 1.200 fardos de basura, instalados de piso a techo, delimitando un espacio en que solo queda un angosto pasillo por el que circula el espectador, un piso de acero altamente reflectante a modo de espejo, haciéndolo sentir el agobio de los residuos que lo rodean.

Al seguir caminando, dentro de este túnel de residuos, uno se encuentra con un vidrio que cierra el paso, a través del cual puedes visualizar una fotografía de un témpano de hielo, adosada a un muro negro. Bajo la fotografía se encuentra un cronómetro digital que marca el paso del tiempo. El pulso, el palpitar de la constante amenaza. Todo esto escuchando en el ambiente el impactante y maravilloso sonido del canto de los cetáceos. También, y como parte de esta misma obra, junto a Patricio Aguilar co-dirigimos *Movimiento I*, un fragmento audiovisual de la instalación que trata sobre la contaminación acústica en el océano.

Esta instalación, *site-specific*, se tiene que sentir, vivenciar, contemplar para aislarse en el silencio de la arquitectura, compuesta por los fardos de residuos

Imágenes anteriores. Página 14. La fotografía titulada *09:52:46 water 884*, de la serie *Oceans* se expuso en Suiza, Alemania y Chile. © Denise Lira-Ratinoff. **Página 15.** *05:59:20 water 16*, de la serie *Oceans* © Denise Lira-Ratinoff. **Página 16.** *08:21:21 ice 04*, de la serie *Glaciers* © Denise Lira-Ratinoff. **Imagen superior izquierda.** Imágenes de Resonancia Magnética (MRI) del cerebro de Denise Lira-Ratinoff (1997). **Imagen superior derecha.** Imágenes de MRI: *Functional imaging of dolphin brain metabolism and blood flow*. MRI Sections of dolphin MAY. *Journal of Experimental Biology*. © The Company of Biologists.

18

como aislante de todo ruido, de tal modo que solo el sonido de las ballenas dialoga con el interior de cada ser humano.

Cronometro quiere aportar haciendo visible el peligro que nos amenaza, ayudando a cambiar nuestros hábitos de consumo y exponiendo sobre la necesidad de disminuir la producción y uso de plásticos desechables. Es una manifestación activa en defensa de los animales marinos que son afectados por comer plástico, por la alteración de su ambiente y, además, la contaminación generalizada en los ecosistemas.

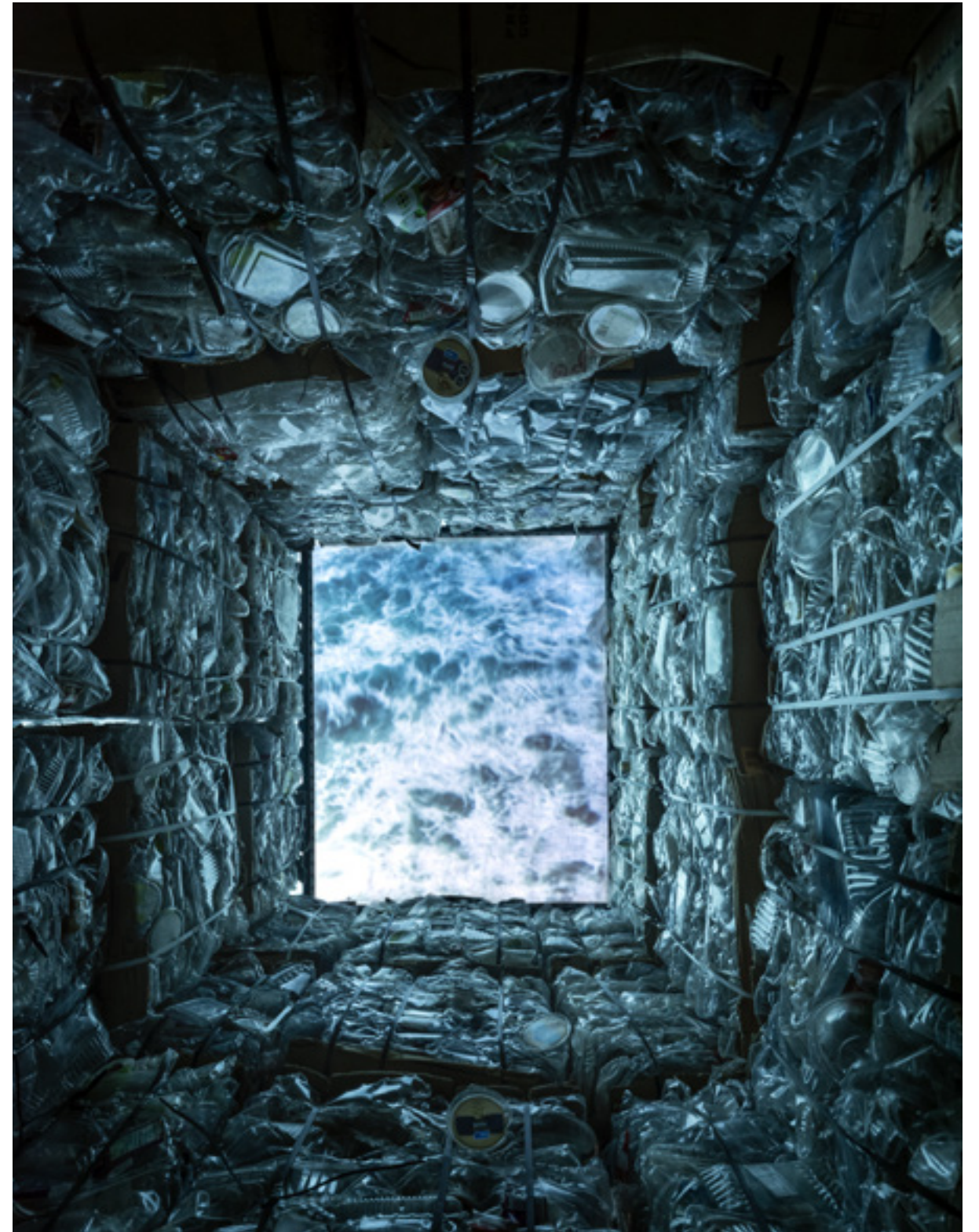
Por otro lado, ¿cuál es el mensaje que te gustaría transmitir con *Umbral*?

Umbral busca hacer visible lo que es invisible en el océano, abordando específicamente la contaminación acústica, particularmente en los cetáceos. Pondrá énfasis en cómo los seres humanos somos los principales responsables y nos invitará a mirar hacia nuestro interior para así reflexionar.

El foco de la instalación será el canto de los cetáceos como alerta a la contaminación y extinción de las especies marinas. A través de una obra sonora se escucharán los cantos como un viaje a lo largo del espacio, un recorrido físico –que nos llevará a replantear nuestra mirada frente a lo desconocido– en conjunto a imágenes de resonancias magnéticas de delfines y del ser humano. Simultáneamente, habrá imágenes en movimiento del océano que nos sitúan en este frágil hábitat.

¿Te sientes más como artista o activista en tu quehacer?

Soy creadora y soy activista, y toda mi reflexión personal la transmito a través del arte. Muchas veces no puedo dormir de tanto dolor, por el hecho de vivenciar el daño que sufre la naturaleza, la angustia de no poder protegerla más. Sin embargo, a través del arte puedo hablar directamente al corazón de las personas para tratar de llevarlas a sentir empatía y a cambiar su conciencia. ♦

Instalación *Cronometro* en Museo de Artes Visuales MAVI de Santiago, Chile (2019). © Denise Lira-Ratinoff.