

El Océano en el arte.

DENISE LIRA RATINOFF

Denise Lira Ratinoff es artista interdisciplinaria con connotada experiencia en torno a exponer las problemáticas ambientales del océano a través del arte. Actualmente, vive y trabaja en Chile, EEUU y Alemania¹.

Su obra explora las conexiones y relaciones entre humanidad y naturaleza creando instalaciones que buscan evidenciar y establecer las simetrías, cercanías y proximidades entre ambas. La materialidad que utiliza es una combinación entre fotografía, video, sonidos, materiales orgánicos, residuos plásticos y un contacto directo en el espacio con la intención de despertar y experimentar cada uno de los sentidos.

Cada uno de estos proyectos de gran escala, transmiten un grito y una acción en defensa a nuestro planeta y de la vida del océano, por lo tanto de nuestro presente y futuro, activado desde el arte es una alerta y un llamado a la acción para nuestra sociedad respecto al creciente y alarmante problema de la contaminación.

La gran industria está llenando nuestro planeta de plástico que, en gran medida va a parar al océano, contaminando el agua y afectando la vida, desde organismos microscópicos hasta grandes mamíferos como a los etáceos y con ello a todos los ecosistemas del planeta, el cual está a su vez amenazado por el cambio climático y la deforestación, también originados por la actividad industrial.

Un llamado de teléfono sí puede cambiar completamente la dirección en relación a la creación. Converso con Cecilia Bravo, Directora de Arte & Innovación de Teatro del Lago, y me invita a crear una obra sonora específica para el Teatro del Lago sobre el mes que celebramos el cruce entre arte y naturaleza. Mi respuesta fue inmediata, que encantada y sobre todo ahora donde lo más importante en el mundo hoy es el Medio Ambiente. Es lo más fascinante que me ha tocado en mi vida para crear; un desafío donde sólo comoveré desde el sonido presentado desde diversas plataformas digitales como Spotify, Apple Music, entre otras, un disco de música llamado HADAL² el cual contiene cuatro composiciones de paisajes sonoros los cuales reflexionan sobre las profundidades del océano evocando llegar a la parte más profunda de la corteza de la tierra, la Fosa de Las Marianas a 11.034 metros de profundidad. Muy bajas

temperaturas, nada de luz, una presión altamente elevada y una sensación y completa realidad donde la vida existe, logrando llegar al corazón de todas las personas que lo escuchan para transmitir el conocimiento de los ecosistemas y biodiversidad de la vida en el Océano.

Actualmente se encuentra en proceso de producción, desarrollo y dirección de la película AIR(E). Esta puesta en escena desde el arte a la pantalla cinematográfica reflexiona sobre la desgarradora contaminación acústica y descontrolada contaminación por plástico en el océano. Durante las últimas décadas existe un feroz nivel de ruido submarino provocado por extracción de petróleo, transporte marítimo, uso de sonares, terribles colisiones entre embarcaciones y cetáceos y mucho más lo cual es tan brutal que les llega a producir estrés, desorientación, provocando tremendas heridas hasta la muerte.

Parte de la banda sonora estará basada en cantos de amor de cetáceos donde el mensaje está enfocado en la esencia de la vida y la base del amor. Todos estamos involucrados con el océano cuando respiramos, desde el origen el océano es el responsable del oxígeno. Lo más relevante de este proyecto es la importancia de los resultados científicos que se obtendrán desde diversas investigaciones a lo largo de la costa pacífica chilena.

Ha expuesto en diversos países en América, Europa y Asia. Sus obras están incluidas en colecciones públicas y privadas. Ha recibido diversos premios como mejor artista del año, premio de honor en concursos fotográficos y recientemente recibió el Premio de Honor a Mejor Exposición del año junto a Patricio Aguilar Díaz con la instalación CRONOMETRO³.

NOTAS

1 <https://www.deniseliraratinoff.com>.

2 <https://www.hadal.cl>

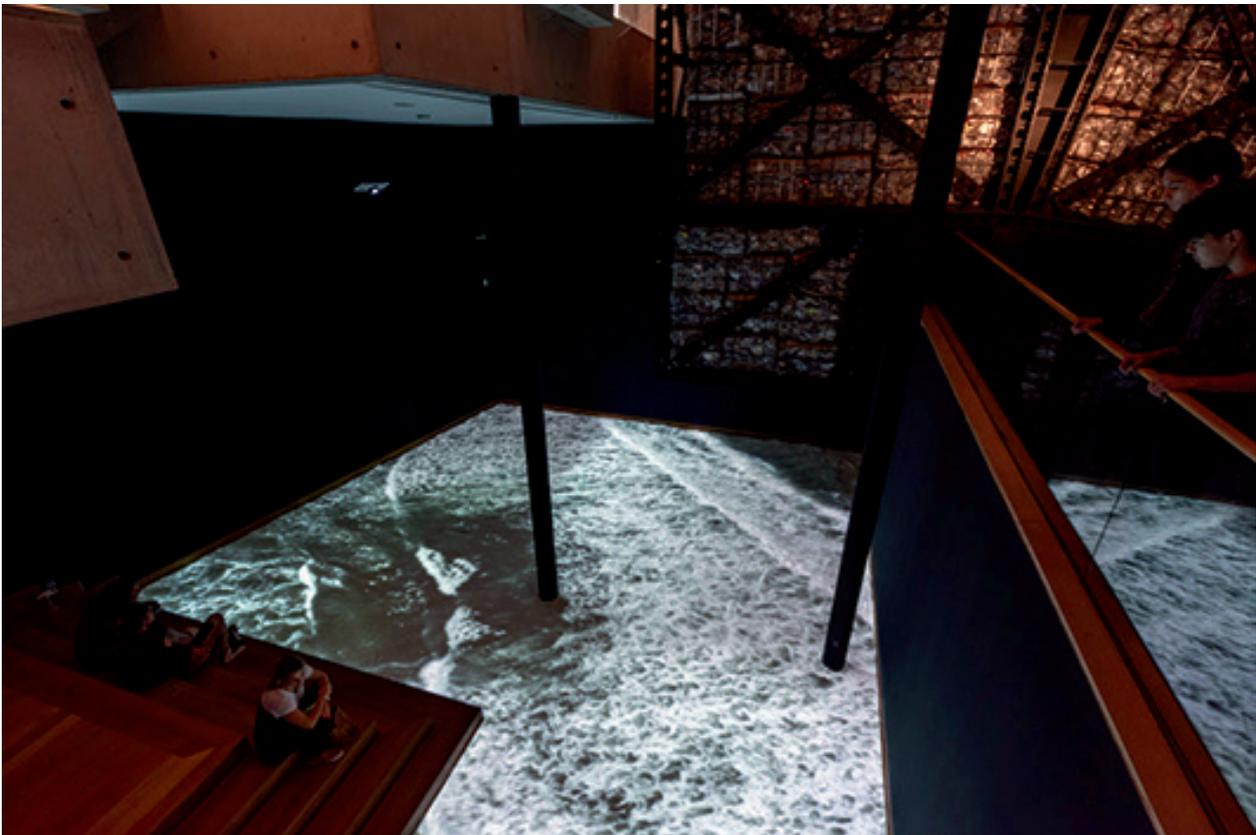
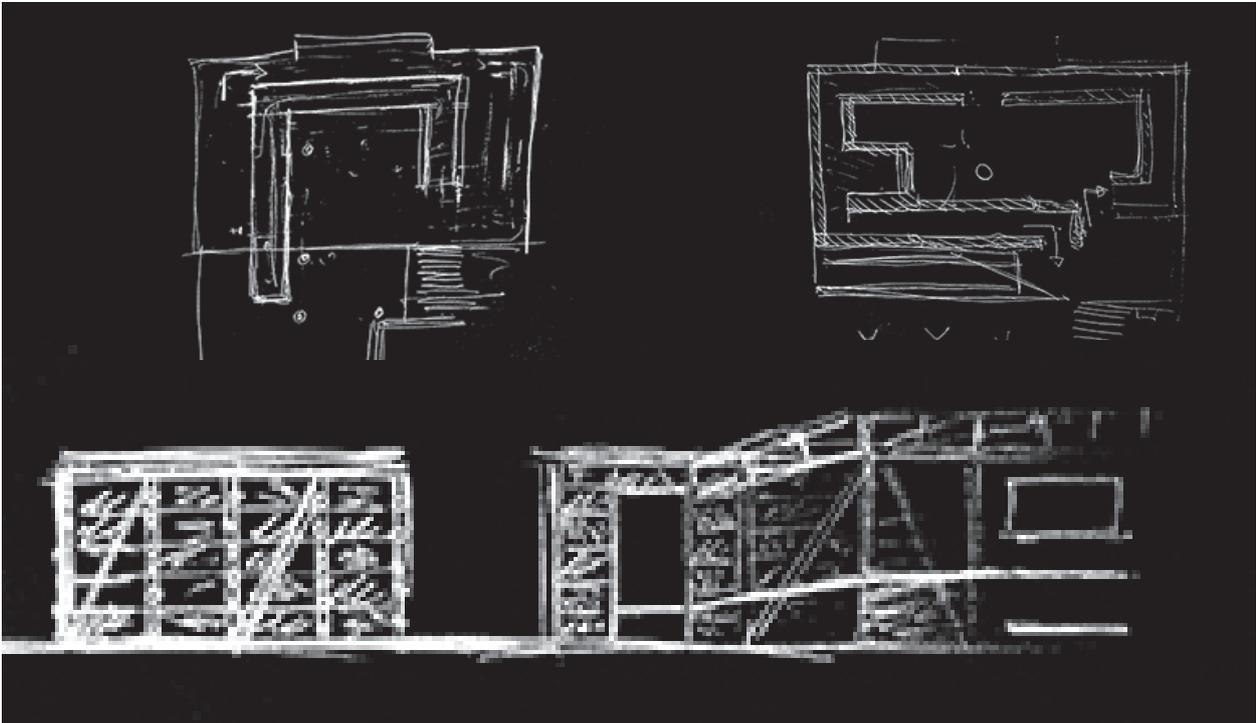
3 <https://www.deniseliraratinoff.com/copy-of-cronometro-1>
<https://www.mavi.cl/2018/12/10/cronometro/>

§

> Figura 1. Retrato de la artista en la instalación CRONOMETRO. Gentileza Denise Lira Ratinoff. Fotografía de Jorge Brantmayer.

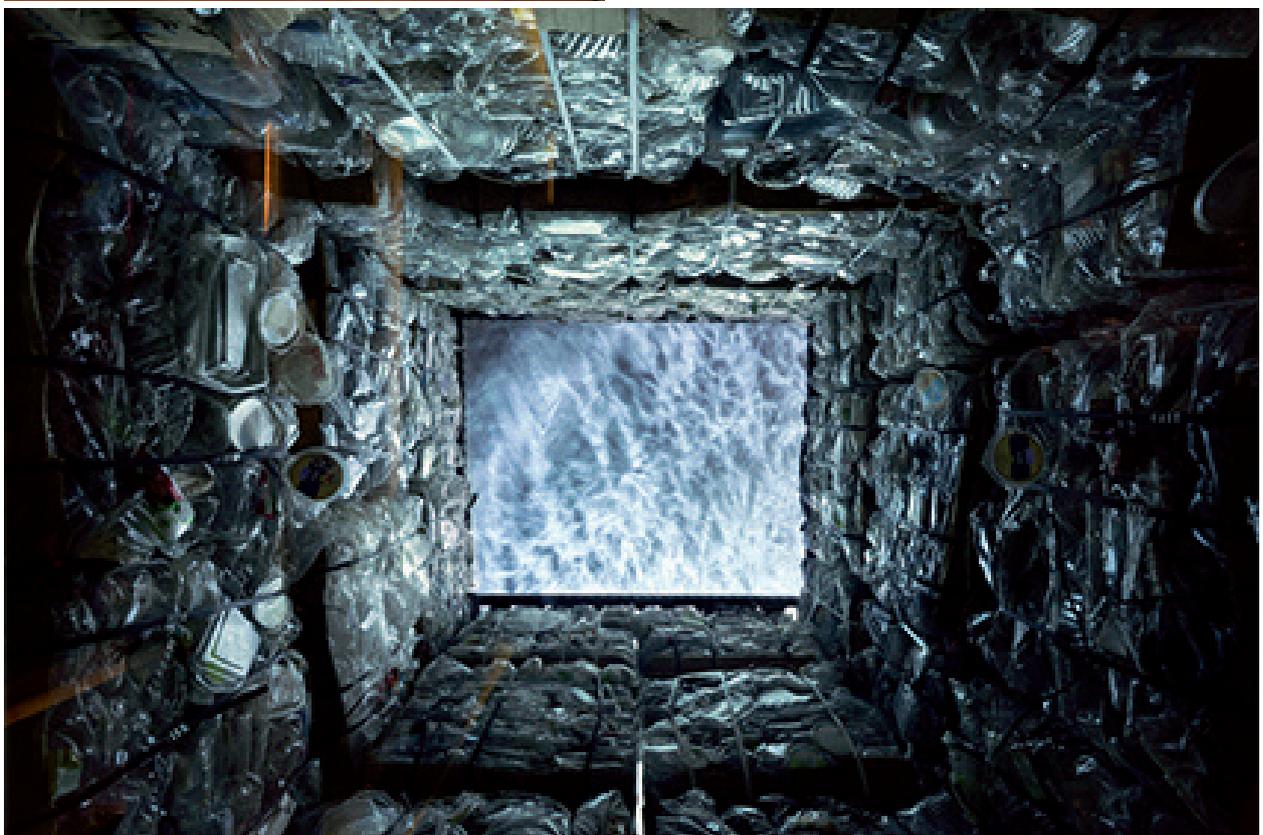
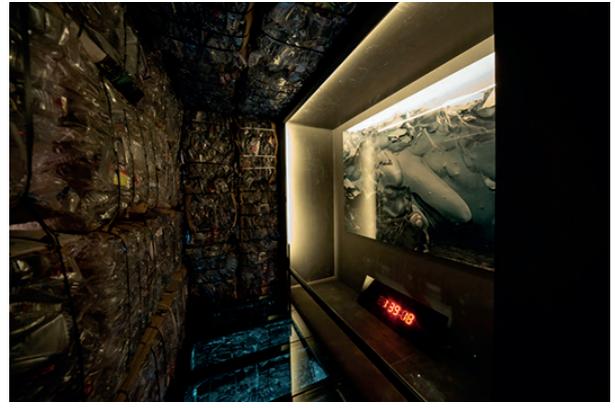
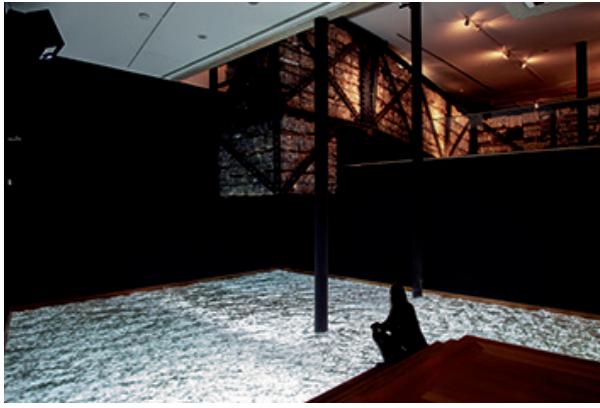
> Figura 2. Realizando grabaciones de sonidos en la zona del Archipiélago de Humboldt. Gentileza Denise Lira Ratinoff. Fotografía de Camila Ahrendt.

> Figura 3 y 4. Bocetos del proceso de proyección de la instalación CRONOMETRO. Vista superior del recorrido. Gentileza Denise Lira Ratinoff.

> Figura 5. Boceto del proceso de proyección de la instalación CRONOMETRO. Vista lateral exterior. Gentileza Denise Lira Ratinoff.

> Figura 6. Vista interior de CRONOMETRO. Instalación multidisciplinaria de Denise Lira Ratinoff y Patricio Aguilar Díaz, realizada en el Museo de Artes Visuales, Santiago en 2019. Invitación de José Manuel Belmar en torno a la plataforma One Moment Art. Fotografía de Jorge Brantmayer.

> Figura 7 a 11. Diversas vistas interiores y detalles de la instalación CRONOMETRO. Fotografías de Jorge Brantmayer.