

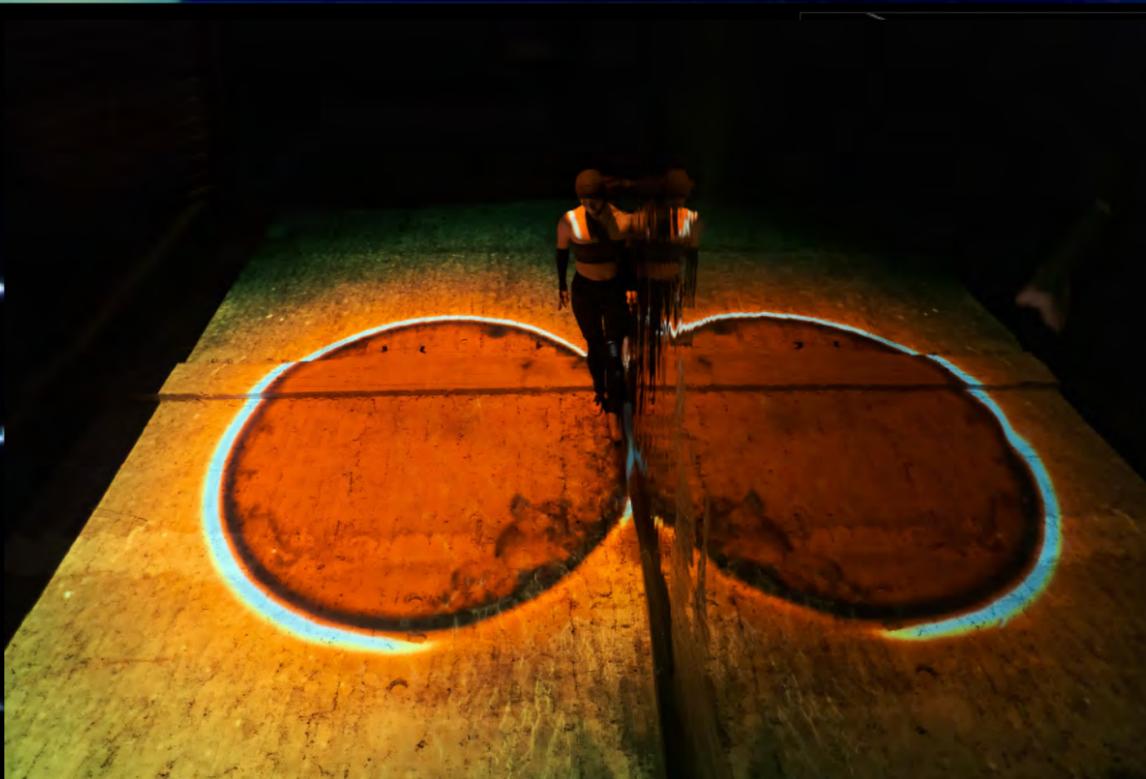
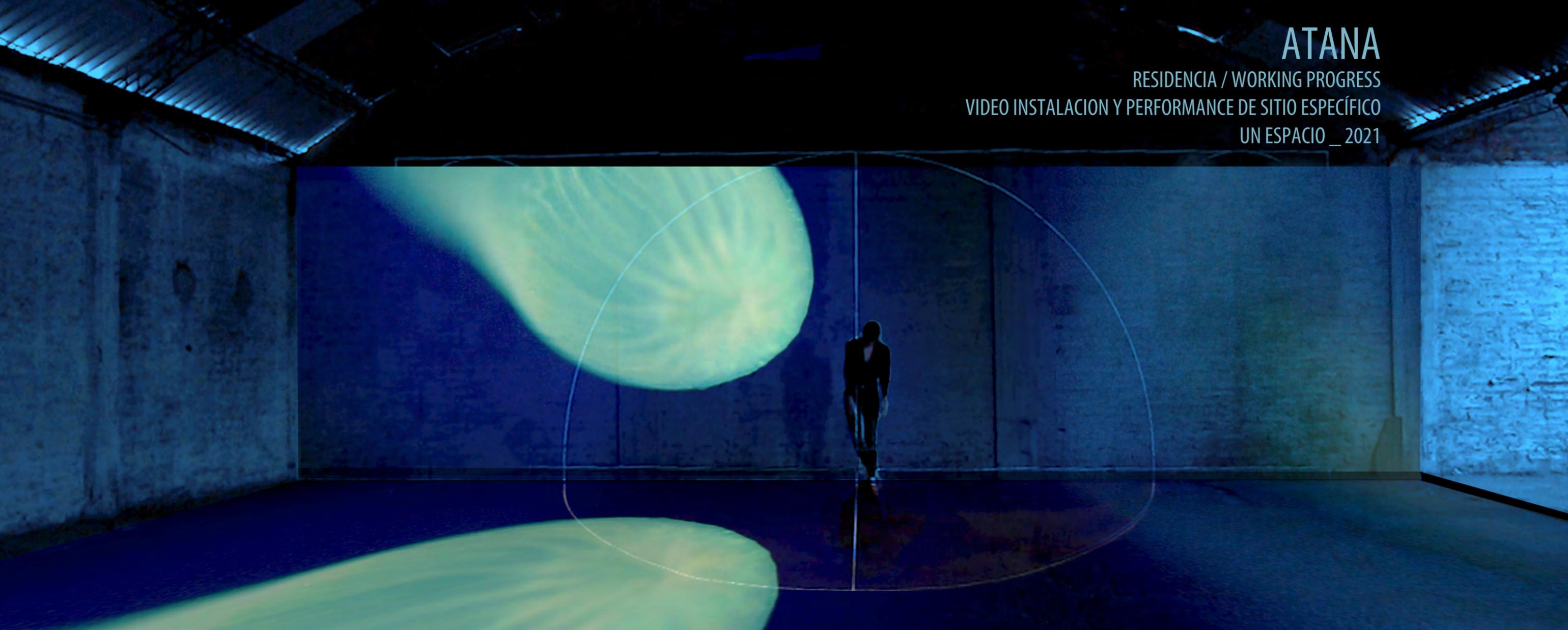


PORTAFOLIO

VALENTINA SERRATI S.

ATANA

RESIDENCIA / WORKING PROGRESS
VIDEO INSTALACION Y PERFORMANCE DE SITIO ESPECÍFICO
UN ESPACIO _ 2021



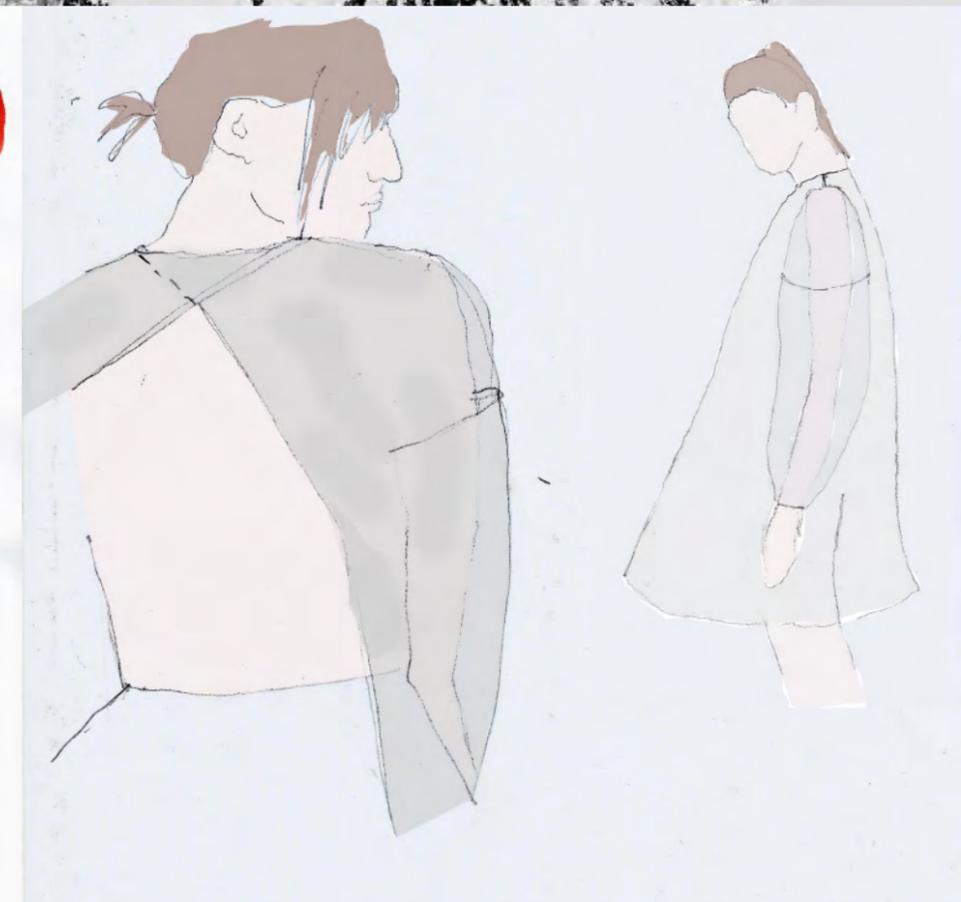
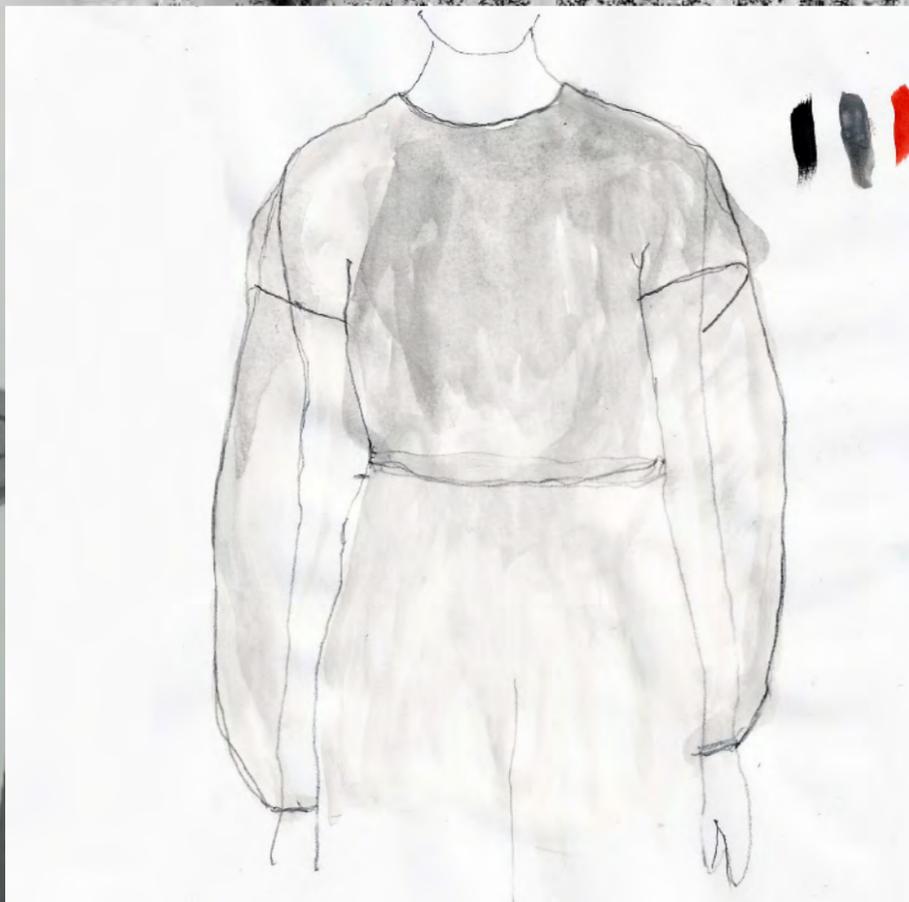
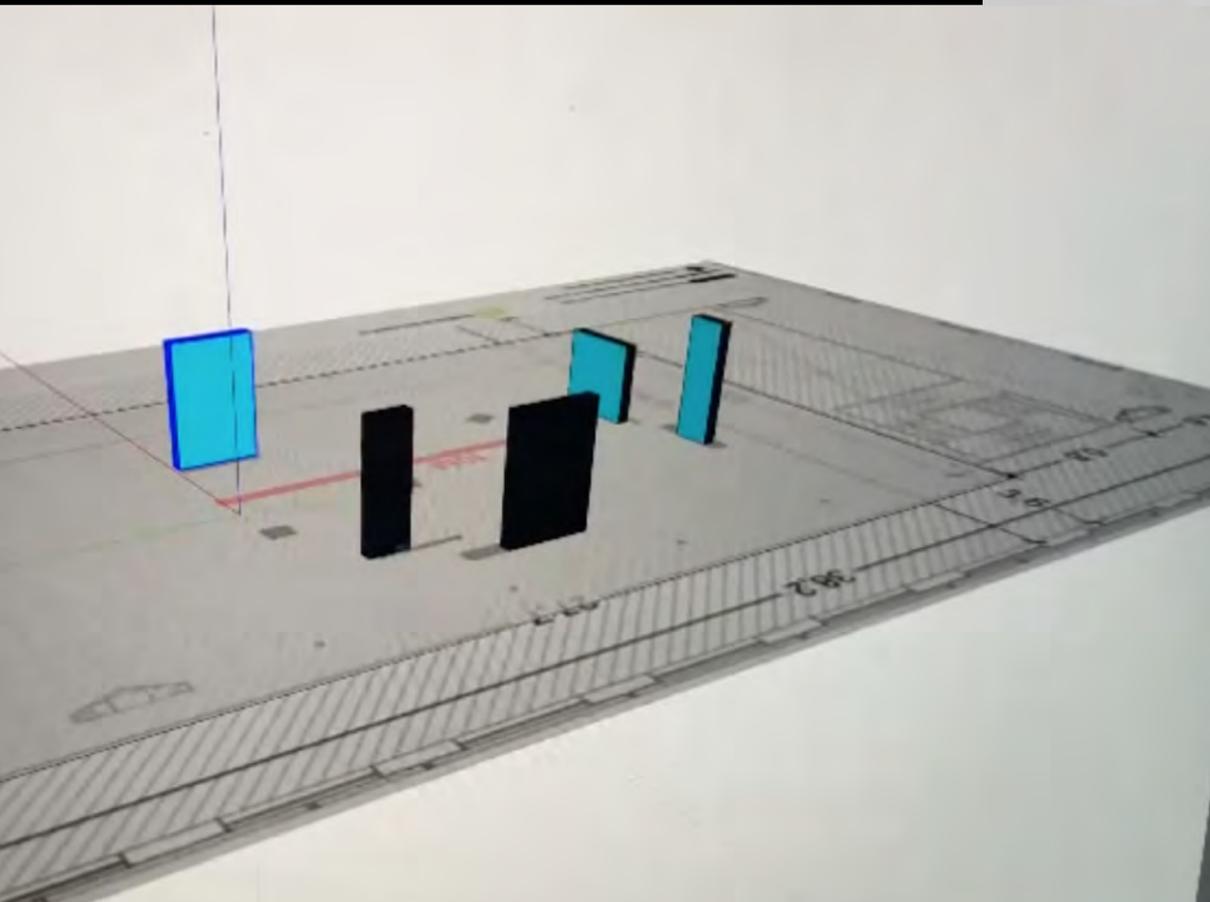
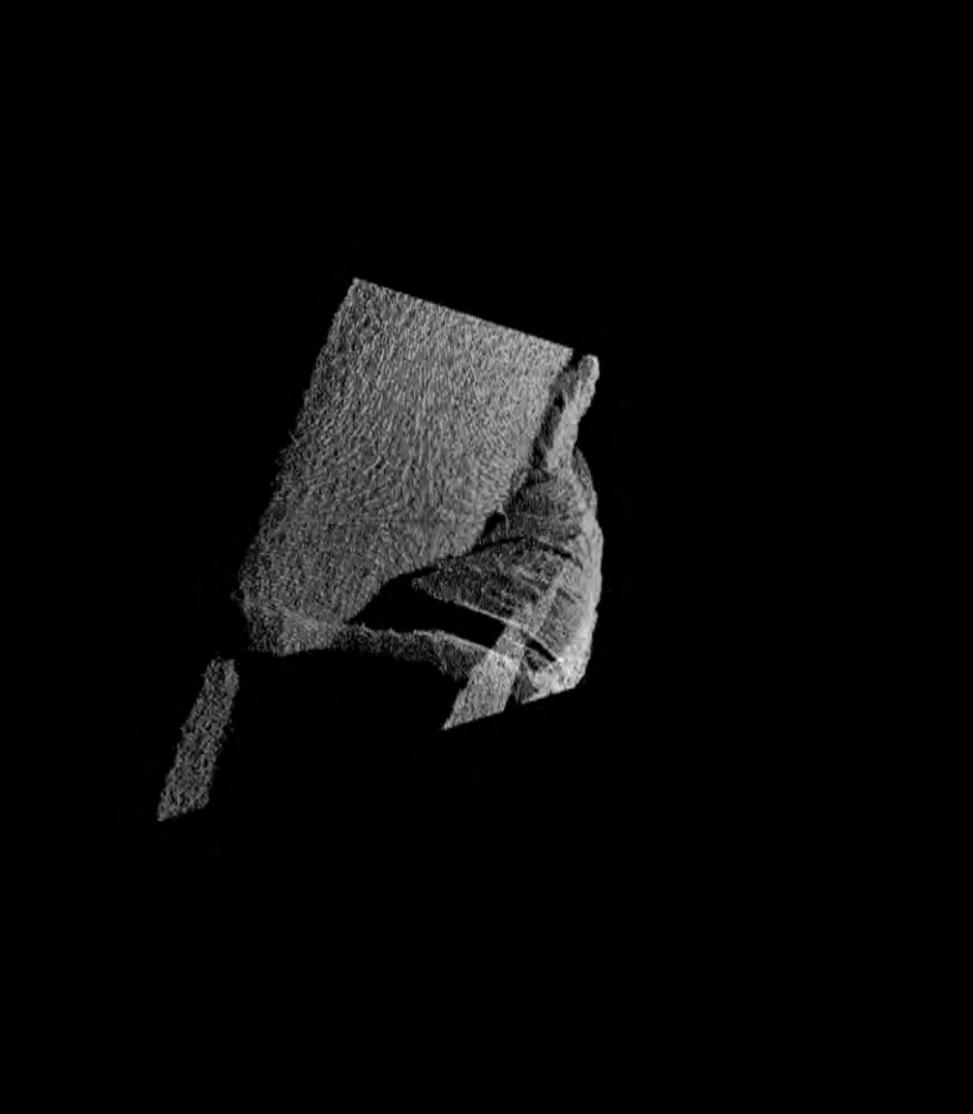
FLAT D-0.506

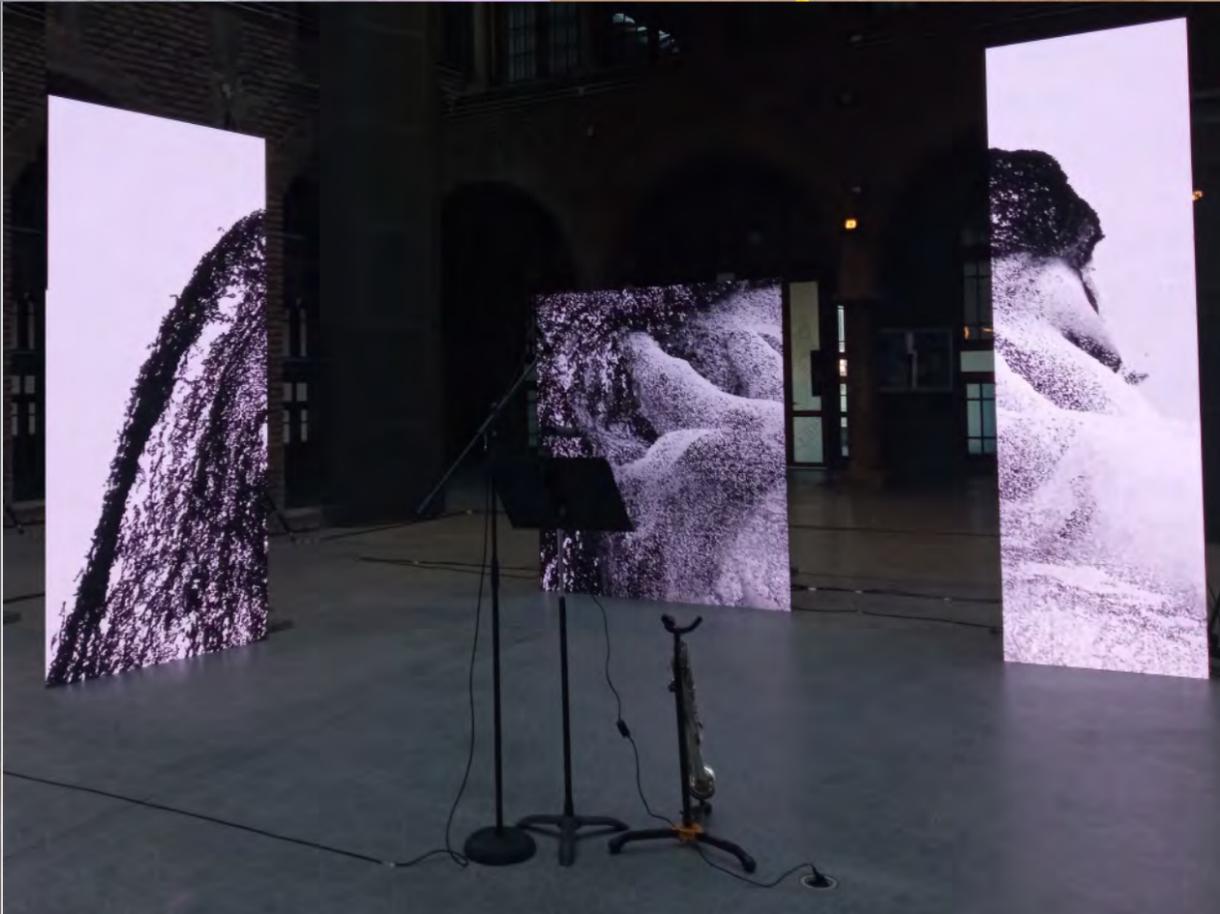
ESTUDIO DE COMPORTAMIENTOS IMPREDECIBLES

FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA UC

CENTRO DE EXTENSIÓN ORIENTE _ 2021

DIRECCIÓN CREATIVA VISUAL







ARS ELECTRONICA | IN KEPLER'S GARDENS

Ars Electronica Garden Santiago de Chile

SPACE / EARTH / WATER TRIAD

PRISMA: Art, Science, Technology (CL)

PRISMA presents a set of artistic projects that intertwine art, science and technology in different Chilean regions. SPACE / EARTH / WATER embody the broad natural diversity of the country, where planetary exploration, climate crisis, and the spatiotemporal behavior of biological phenomena are being simultaneously explored by artists and scientists. The projects share concerns about sustainability and resilience strategies in a constantly changing environment, through transdisciplinary practices that bridge the gap between artistic creation, scientific research, and technological media.

Visit website



- media.mit.edu/posts/sojourner-2020/
- guzmanluis.com/bioarchitectures
- nicolelhuillier.com/info/
- SPEL | Space and Planetary Exploration Laboratory
- kmnchk Scanlab
- CDA | Centro del Desierto de Atacama
- CMM | Center for Mathematical Modeling, University of Chile
- IEB | Instituto de Ecología y Biodiversidad

SPACE / EARTH / WATER TRIAD

SPACE/EARTH/WATER TRIAD is the local Garden curated by PRISMA: Art, Science, Technology and it displays the three main components of Chilean geography: Astronomy, Desert and Glaciers. The natural diversity of the country is exhibited throughout local projects that merge art, science and technology in different regions of the country. The curatorial narrative hence sketches two vertical lines: one of them extends from Sky to Earth (and even beyond), and then the other one runs through Chilean North to South linking the three elements of the triad.

The first axis, **SPACE**, revolves around astrobiology and planetary exploration, considering the correlations between the evolution of life and its deep link with terrestrial gravity. The second one, **EARTH**, focuses on the Atacama Desert, characterized by extreme climate, industrial intervention, archaeological remains, and scientific investigation around energetic resources and sustainability. The third axis, **WATER**, addresses the Schiaparelli Glacier in southern Patagonia, where water plays a crucial role in the context of the current climate crisis.

Timetable

Program



SPACE (Cosmoecology)

This axis presents an art and science project by Luis Guzmán which consists of taking *Phaeodactylum tricornutum* diatoms (microalgae) to the International Space Station and subjecting them to Martian microgravity and zero gravity. The project has been part of Sojourner 2020 (MIT), the first ultraterrestrial museum of post-human art. In PRISMA's garden, the artist presents the outcomes of his research after the Sojourner experience.



EARTH (Nebula)

Mauricio Lacrapette (CL), Sebastián Arriagada (CL)

This axis is represented by KMNCHK ScanLab, a landscape laboratory directed by Mauricio Lacrapette dedicated to exploring the camanchaca: a characteristic coastal fog of the northern dry region of Chile. The project presents fog-scans where the motile traces of water droplets become manifest, visualizing air turbulence and unveiling the dynamic, chaotic and ever-changing inner geometry of the cloud.



WATER (Hexa)

Claudia Müller & Matias Labbé (CL)

This axis exhibits a project developed by artists Claudia Müller and Matias Labbé, with glaciologist Francisco Aguirre and biologist Héctor Ortiz. Through images and sound, Hexa materializes a selection of data related to the retreat of the Schiaparelli Glacier, located in the Magallanes Region, such as fluctuations in energy, changes in water level, and speed of the ice flow.



LINK



Valentina Serrati
media artist and researcher
Universidad Católica de Chile

EL ORIGEN DE LA LUZ

2020 - PARQUE METROPOLITANO /STGO , CHILE
VIDEO INMERSIVO, INTERVENCIONES EN ESPACIO PUBLICO
CONCEPTO Y DIRECCIÓN ARTISTICA

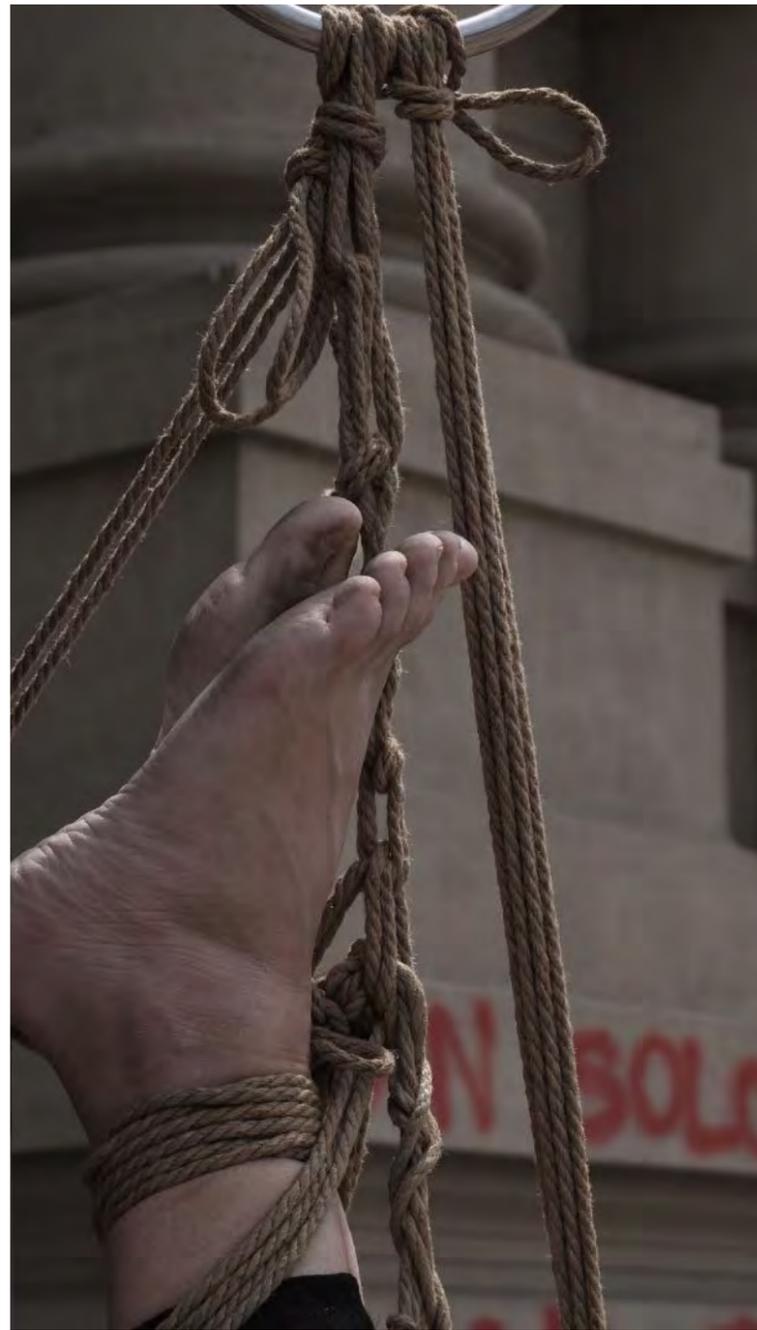




ESTRUCTURAS DE RESISTENCIA

25 DE OCTUBRE DEL 2019 - STGO, CHILE

Performance en espacio publico y de sitio específico, durante la denominada "Gran Marcha". El cuerpo como la base fundamental sobre donde se sostienen de las estructuras economicas, sociales y politicas que nos someten; al mismo tiempo como agente revolucionario para la reconstrucción de nuevos sistemas mas igualitarios.





ÉKLEIPSIS

2019 -NORTE DE CHILE

Performance duracional de sitio y tiempo específico, realizada durante el eclipse solar en Julio 2019. Parte de la investigación iniciada con *Estructuras de Resistencia* donde el cuerpo se rearticula según condiciones particulares relacionadas con la contigüencia; la interpretación del acontecimiento que surge desde el imaginario privado en contexto local, hacia lo público y la experiencia en colectivo. Performance realizada específicamente para registro de video donde la composición de la imagen conforma una suerte de “doble” eclipse.



PERPETUO LATENTE

2019 - STGO, CHILE

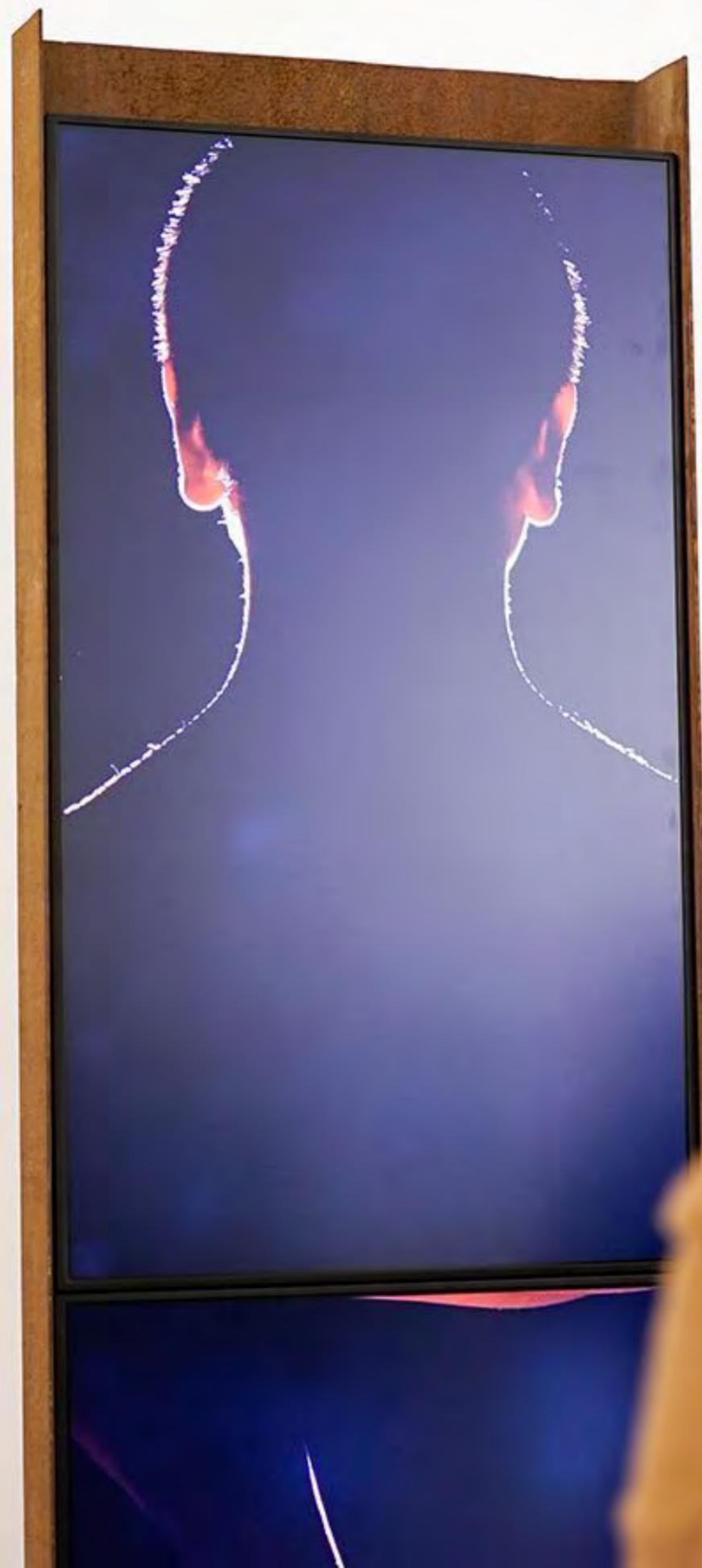
Proyecto: WIP Working Progress
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UC
Lugar: Galería de Arte. Centro de Extensión UC. Casa Central

Realización: Valentina Serrati y Enrique Stindt
Performance: cuerpos en caída y suspensiones aleatorias
Registro: captura de imagen con cámara de alta velocidad (2000 fps)

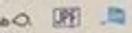
Como especie, nuestro recorrido arbitrario de movimientos culturales , sociales, políticos y económicos involucran naturalmente los limites donde los cuerpos convergen. En este borde es donde yacen todas las interpretaciones de una realidad concreta que supone nuestra continuidad para con el otro.

La construcción de la imagen va mas allá de la selección arbitraria de ciertos rasgos diferenciales como raza, etnia y genero.El acto performativo, al ser capturado por una cámara de alta velocidad propicia el encuentro azaroso y sin control cuyo objetivo es redefinir los limites de dicha imagen. El perpetuo movimiento como limite latente.

VIDEOINSTALACIÓN :
TOTEM MULTIPANTALLA
VIDEO COLOR EN LOOP
SONIDO AUDIFONOS
INALAMBRICOS
DURACIÓN 30 MIN APROX



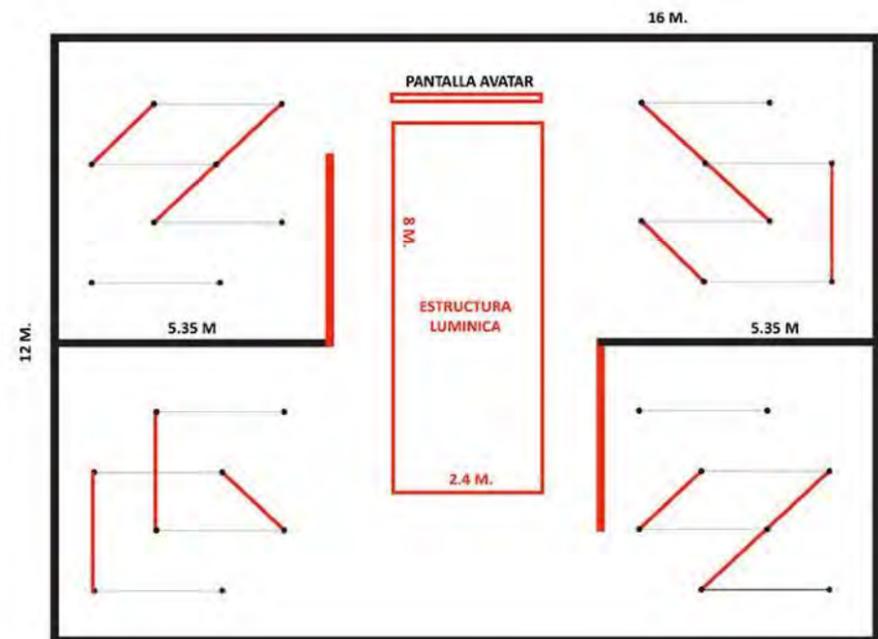
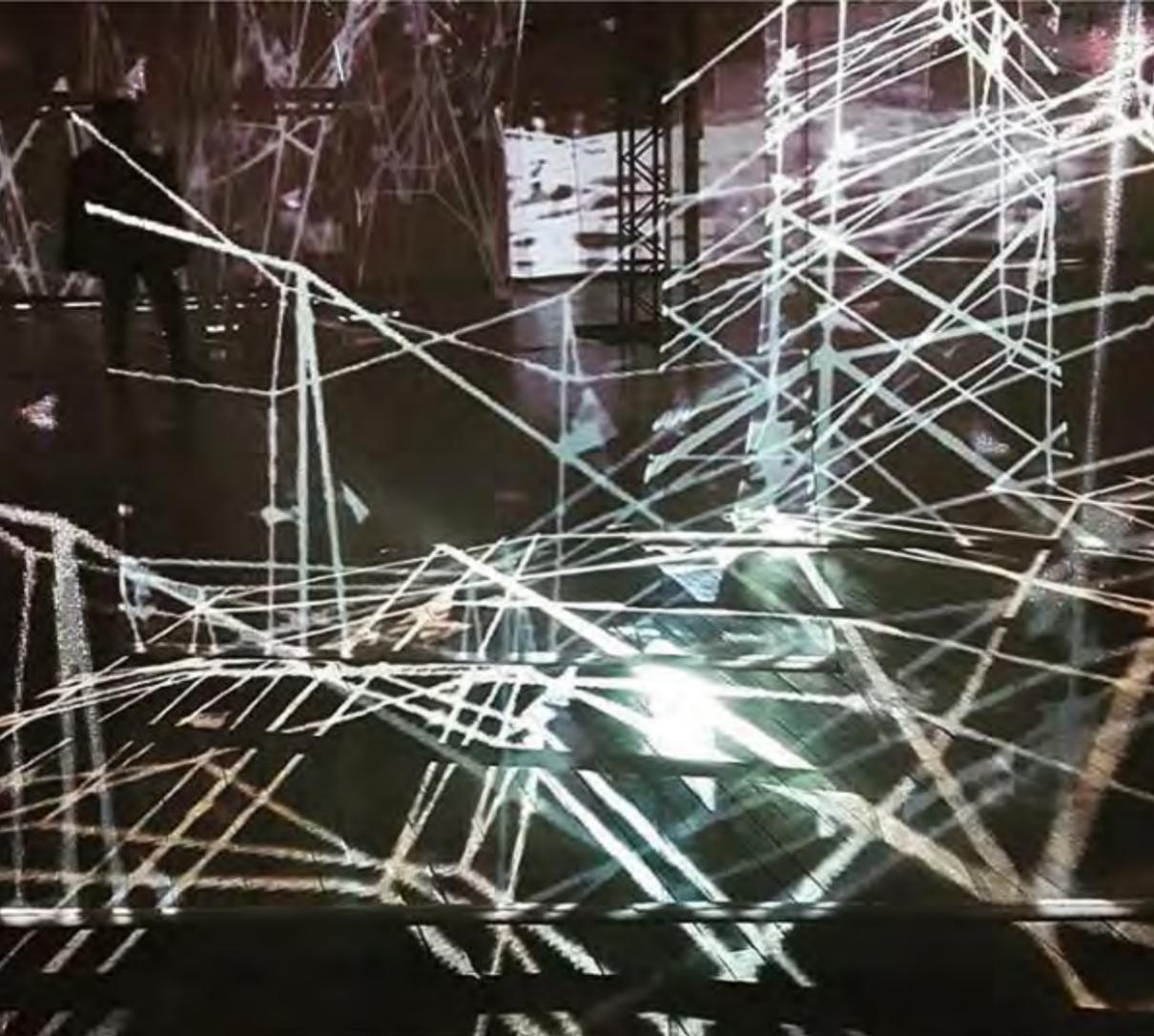
ENTE
El y Enrique Sisti
en un día y
rehabilita
de imágenes con cámara de
1000 foto
suelen recorrer terreno de
bosques, ríos, praderas y
bosques naturalmente los
a menudo imágenes. En este
pueden haber los
de una realidad concreta que
comunicación para con el otro
de la imagen es más allá de la
de colores, formas,
su vida, ritmo y patrones. El acto
ser captado por una cámara
propio el momento
total bajo objetivo se redefine
su imagen. El perpetuo
y tanto tiempo.



THE SOUND OF THE FUTURE

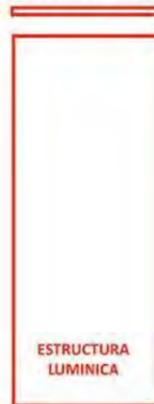
2018 - IF ITALIA/ STGO, CHILE

CONCEPTO Y DIRECCIÓN ARTISTICA



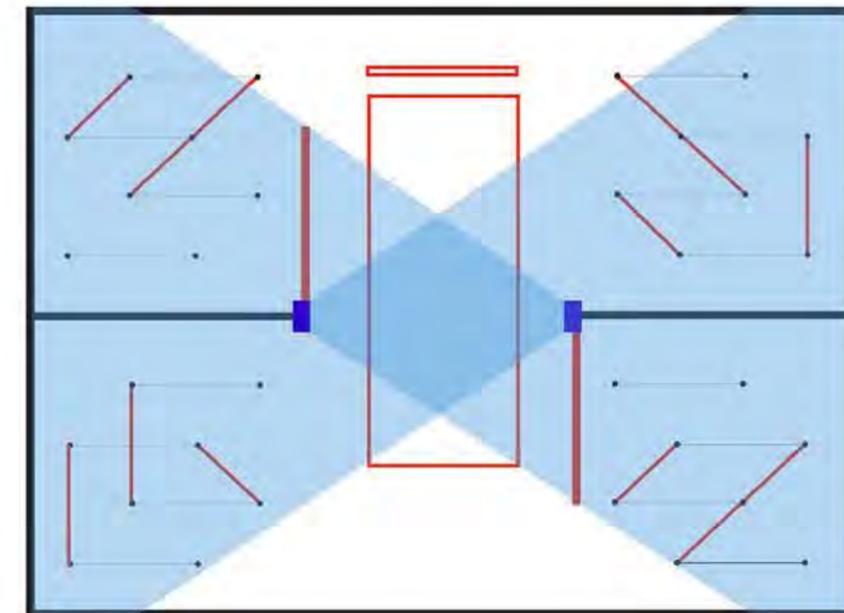
-  Ganchos de estructuras electricas existentes
Se utilizaran los mismos ganchos y cables de acero para colgar los bastidores/pantallas
-  Disposicion de los bastidores/pantallas en el espacio
Medidas : 2, 3 y 4 M.
-  Bastidores/pantallas estructurales
Divisores de espacios
-  Soporte estructural/arquitetonico

PANTALLA AVATAR

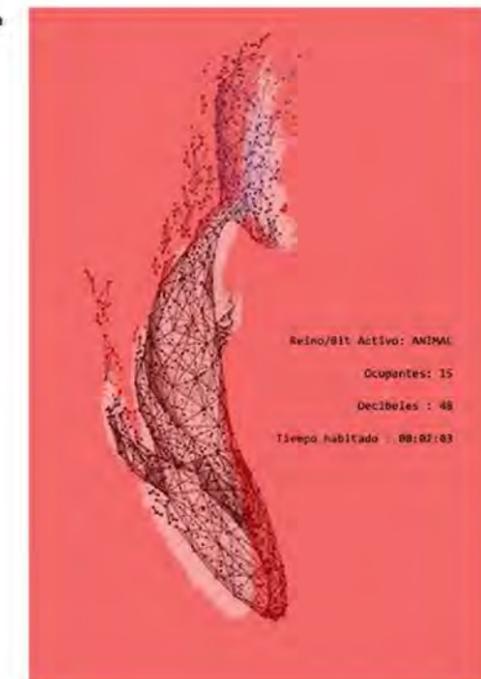


La pantalla, de formato vertical, genera continuidad con el volumen de la estructura luminica
Esta proyecta el avatar que muta segun el reino/bit activo
al mismo tiempo despliega infografía que sirve para entender la interaccion.
Los datos son desplegados bajo un concepto y estetica de "dato cientifico"

La estructura Luminica existente en el techo del lugar, de formato horizontal, es cubierta con un material translucido similar al de los bastidores/pantalla incorporando LEDs de color rojo en los bordes interiores
De esta manera se transforman en un objeto que delimita la nave central de la instalacion mediante LUZ/COLOR rojo. Podria incorporarse leve interaccion de dimer "como si respirara"



La disposicion de los bastidores/pantallas esta determinada por el montaje de los proyectores.
2 proyectores de 11.000 lumens divididos en 2 senales cada uno separando un espacio de otro
Los bastidores estan ubicados de tal forma que reciban las proyecciones y puedan generar capas de transparencia entre uno y otro soporte.
Al mismo tiempo esta configuracion genera un recorrido circular que invita a recorrer cada uno de los 4 espacios integrando los diferentes espacios dentro de un circuito que apunta al total de la experiencia



_PROYECTO // VIDEO PERFORMANCE INTERACTIVA

3047: A ROOM DARK BODY

2017 – SANTIAGO, CHILE

“La visión general proporcionada con este proyecto ilustra la ecología de las ideas que la informan, ideas extraídas, en términos generales, de la intersección de la filosofía feminista y los estudios de ciencia y tecnología. La instalación, si bien captura todas estas ideas, reforzado por el collage de audio de las voces feministas filosóficas y STS, tiene un efecto más simple y más dramático. El efecto es como el de la evolución del hombre de Darwin transferido al cyborg. ¿Cómo evoluciona el cyborg como concepto y como forma incorporada? La instalación juega con este pensamiento, basándose en metáforas visuales de nacimiento, mutación, evolución, mecanización y comunicación humano-máquina. El proceso contiene ideas y manifestaciones de belleza, dolor, error y horror. Ciertamente no está estetizado, aunque el efecto sobre todo es en parte estético. Esta es, ciertamente una pieza medial muy refinada, que realmente parece hacer que las ideas sobre el posthumano cobren vida.”

Sarah Kember.

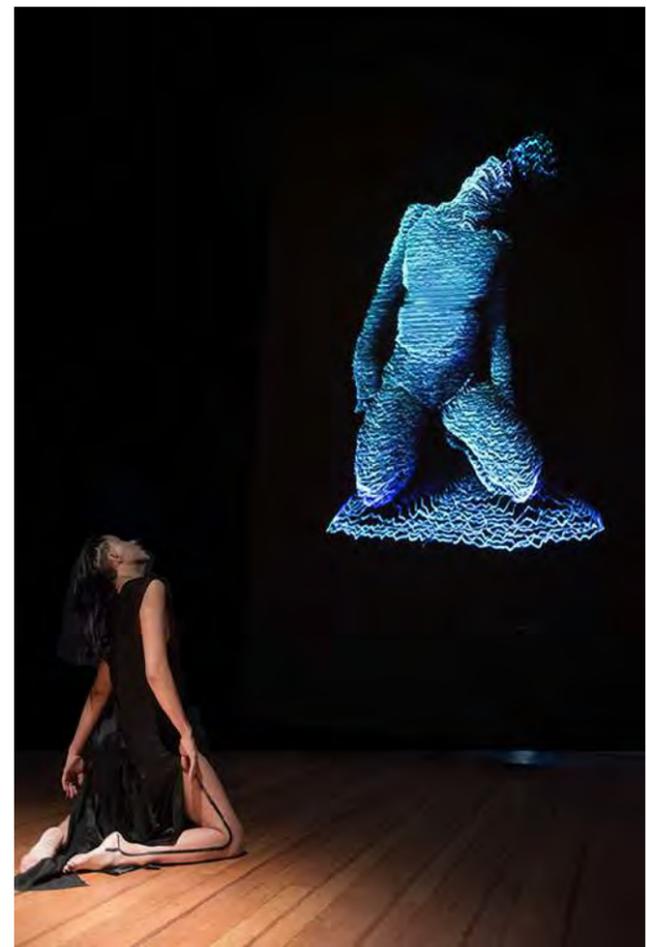
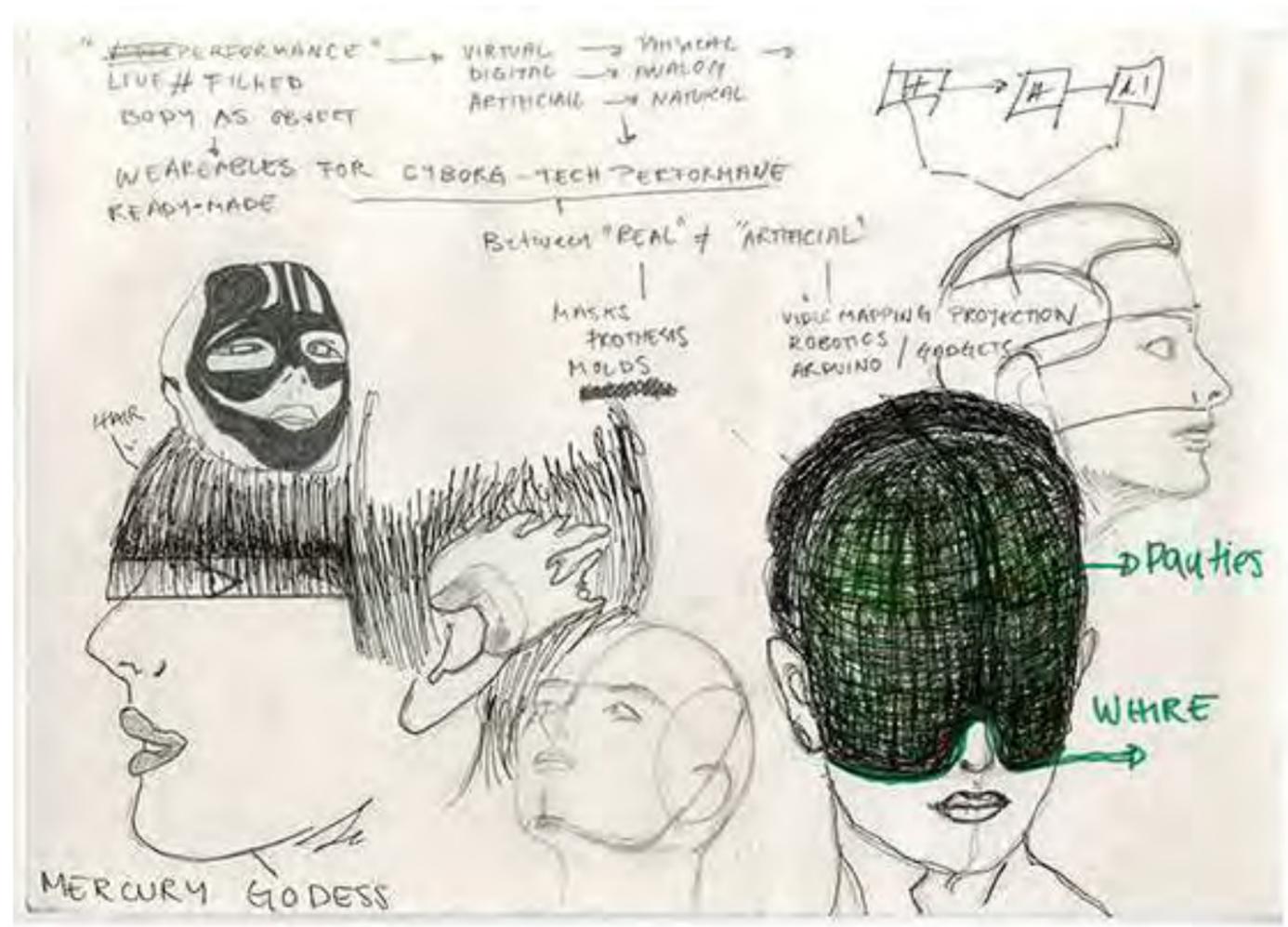
Directora MA Digital Media & Cultural Technologies.

Goldsmiths University, London – UK.

“The overview provided with this project illustrates the ecology of ideas that inform it, ideas drawn, broadly, from the intersection of feminist philosophy and science and technology studies. The installation, while it captures all of these ideas, not least in the audio collage of feminist philosophical and STS voices, has a simpler and rather more dramatic effect. The effect is like that of Darwin’s evolution of man, transferred to the cyborg. How does the cyborg evolve as a concept and as an embodied form? The installation plays with this thought, drawing on visual metaphors of birth, mutation, evolution, mechanization and human-machine communication. The process contains ideas and manifestations of beauty, pain, glitch and horror. It is certainly not aestheticized, although the over all affect is in part an aesthetic one. This is a very polished piece of work, which really does seem to make ideas about the posthuman come alive.”







3047

a dark room body

Valentina Serrati
Videoperformance Interactiva

05 NOV, 19hrs.
Salon Blanco
Museo Nacional de Bellas Artes.

#13BAMTEMBLOR
www.valentinaserrati.cl
*Esta actividad no es apta para niños

_PROYECTO // PERFORMANCE

NUESTRO VUESTRO

2010 – SANTIAGO, CHILE

PROYECTO BICENTENARIO SCL2110. Artistas y arquitectos piensan las ciudades del futuro.

Partiendo desde la pregunta del Santiago que nos gustaría vivir que planteaba la convocatoria, la propuesta NUESTRO / VUESTRO es una performance de intervención pública que pone de manifiesto los territorios de propiedad y pertenencia del espacio/aire vivido y compartido. Desde la perspectiva del ciudadano peatón, específicamente aquel que camina, se propone explorar ese espacio no visible pero absolutamente vital en una ciudad con problemas de contaminación. El acto no contaminante de caminar se ve violentado por el exceso de humo de cigarrillos siendo la calle el único lugar de libre consumo debido a las nuevas leyes anti tabaco. Ante el exceso en el número de automóviles y las violaciones a la restricción vehicular, la alternativa del transporte público actual ofrece una estresante y pobre calidad de traslado.

NUESTRO / VUESTRO propone una acción a la conciencia individual, una expresión de valores ciudadanos y de respeto, donde nuestras acciones son determinantes de estados de ánimo, violencia pasiva, desgastes y generador de efectos en cadena que afectan la calidad de las relaciones humanas que generamos como sociedad y país.







_PROYECTO // PERFORMANCE

TUYO-MIO

2010 – SANTIAGO, CHILE

El proyecto performático MIO / TUYO nace como una reflexión acerca de los territorios de UNO y del OTRO ; específicamente en las relaciones de pareja donde la situación contemporánea corresponde a la de cambios y cuestionamientos desde su estructura base. Pareciera urgente que los límites de pertenencia y entrega deben ser redefinidos en la medida que las viejas ideas de relacionarse con el otro pierden validez aplicadas a una realidad postmodernista. Desde la búsqueda de respuestas se genera una reflexión y como consecuencia la ejecución de una acción que pone de manifiesto la disconformidad y frustración mediante un acto en espacio público no tanto como protesta sino más bien para poner de manifiesto una condición. El trayecto seleccionado corresponde al domicilio de la autora hasta el domicilio de su pareja como recorrido simbólico desde A hasta B.

Esta acción se realiza en una fecha específica en relación directa con el día de San Valentín para señalar directamente una situación actual y contingente; donde el saber colectivo ayuda a interpretar de manera más eficiente la obra y a su vez refuerza el acto performático al generar un nexo entre el tiempo de la ejecución de la acción y el tiempo vivido, compartido colectivamente.

_PROYECTO // VIDEOARTE //VIDEO INSTALACION

AIA

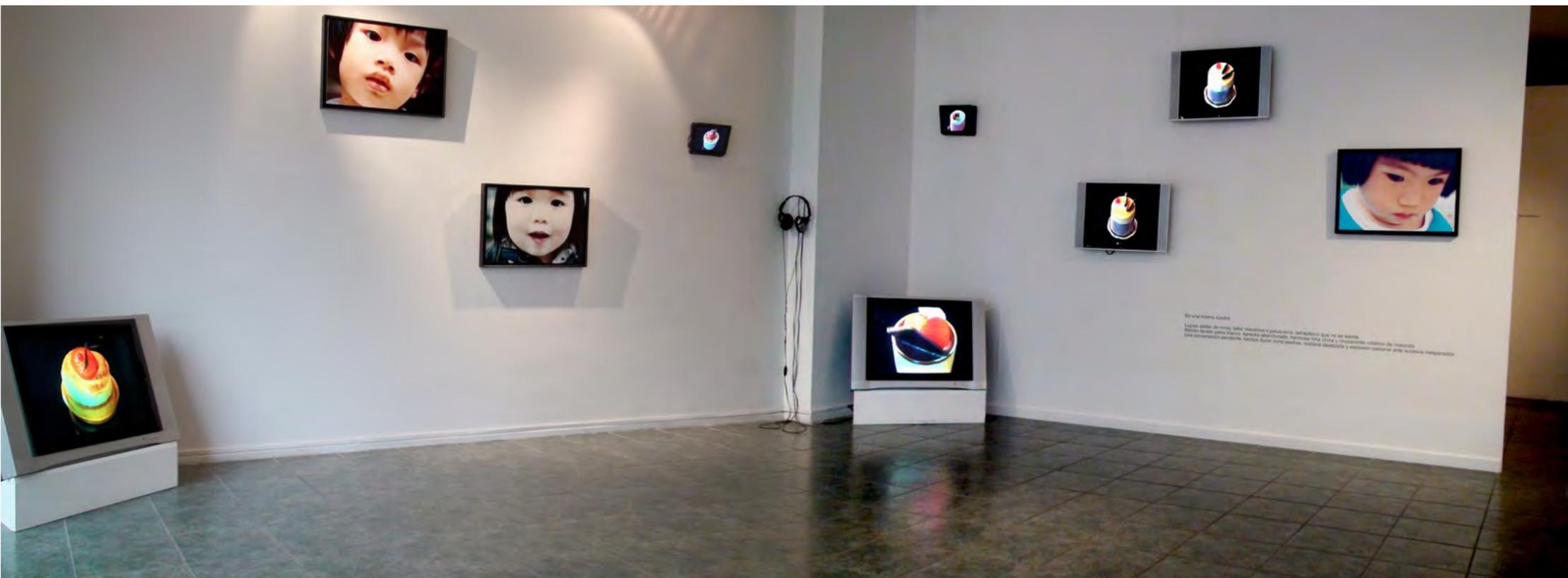
2009 – TAIPEI, TAIWAN

En esta oportunidad y basada en la experiencia de vida de un año, Taipei es sujeto de exploración tanto como de sus espacios como estéticas. De su desarrollo como capital de la Isla de Taiwan y su condición geográfica.

La construcción de arquitectura determinada por los cambios climáticos, lluvias constantes y el comportamiento de sus habitantes en relación a estos factores. El objetivo fue tratar de entender e identificar las características específicas del medio ambiente, la cultura y la gente local con el fin de crear un personaje único para una pieza de videoarte. Mi metodología se basa en la experiencia de la vida cotidiana, la observación y la asimilación de un largo período de tiempo, hasta que la imaginación es capaz de traducir la experiencia personal en un imaginario particular.

Aia es un personaje construido en base a la experiencia de la ciudad y sus particulares formas de vivirla. Su traje es creado de prendas de confección, que se pueden encontrar en cualquier tienda de la esquina en Taipei, específicamente relacionados con la protección y seguridad en trabajos o climas de alto riesgo.





_PROYECTO // VIDEOARTE

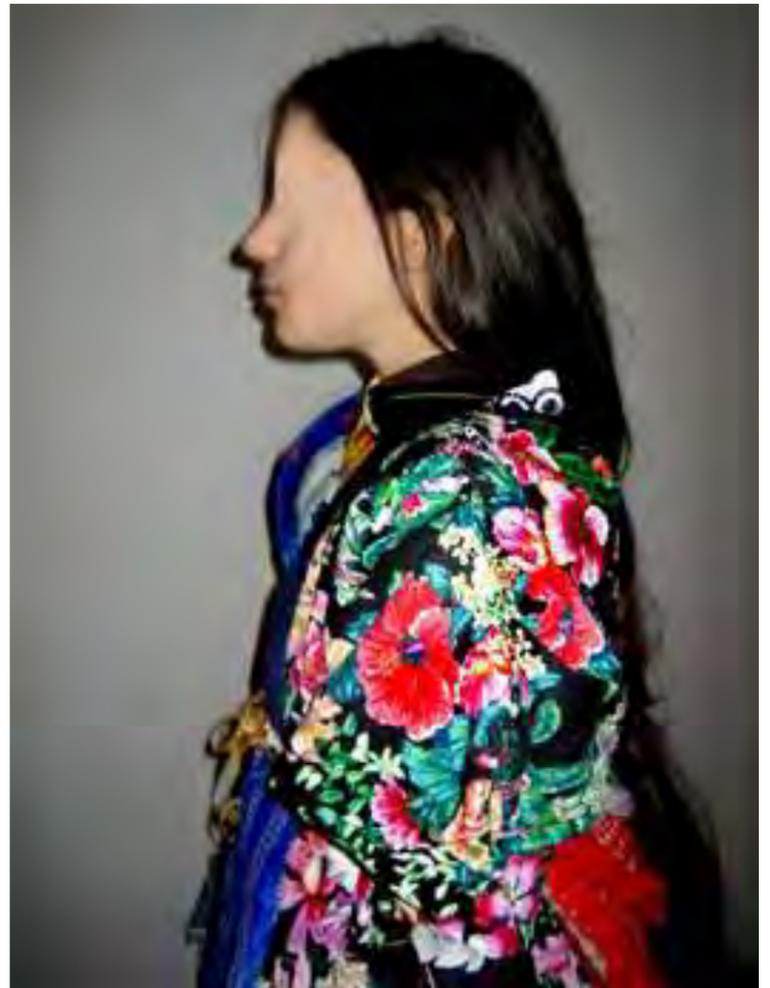
CELESTE

2007 – SANTIAGO, CHILE

Inicialmente inspirada en el libro La Hora de la Estrella de Clarice Lispector la pieza de video CELESTE explora un estado mental alienado provocado por el aislamiento físico y emocional. Mediante actos performáticos se intervienen y registran espacios, específicamente en altura, de Santiago Centro, Chile. El vestuario con referencias latinoamericanas, motivos florales y acumulación de capas muy habitual en las vestimentas en campo paraguayo, personifica la figura de CELESTE como la extranjera. La composición de planos exploran nociones de escala entre cuerpo y paisaje-ciudad, la monumentalidad de las construcciones elegidas determina las posiciones del cuerpo y el estudio de la pose.

El tratamiento del tiempo se utiliza como medio expresivo para hablar de estados de contemplación, impenetrabilidad y aparente incompatibilidad también reflejado en el uso de prótesis "como si no tuviera ojos". CELESTE refiere no solo al nombre del personaje sino también hace referencia a la bóveda celeste, construcciones dentro de las iglesias cuyo carácter simbólico reside en conectar lo terrenal con lo divino.





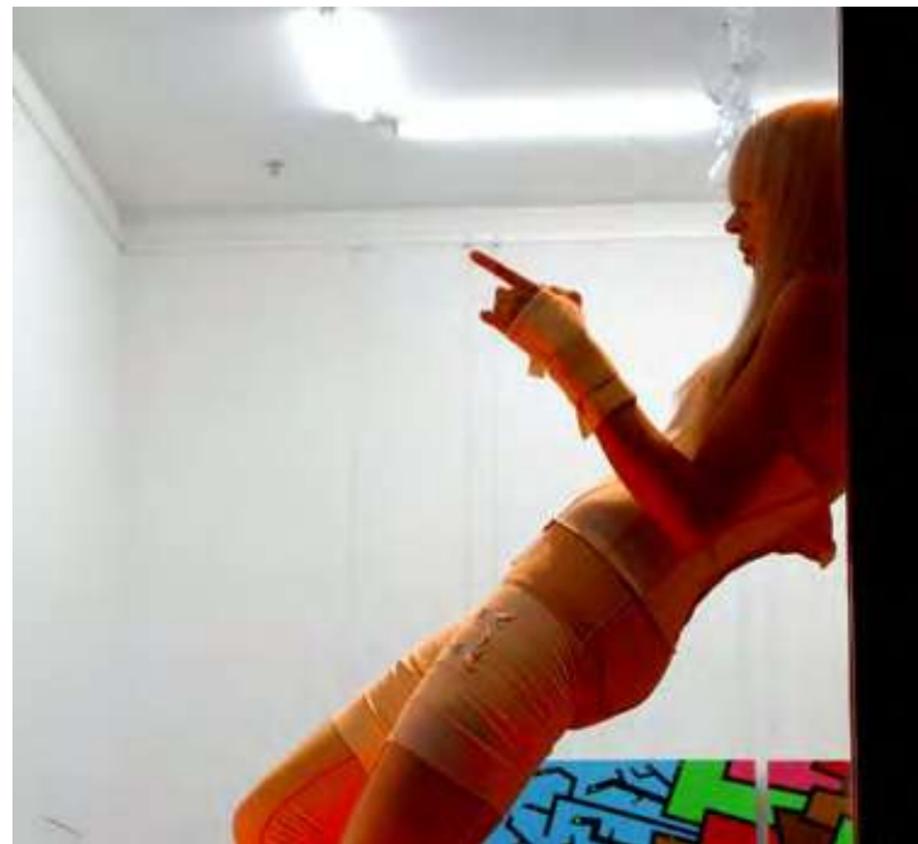
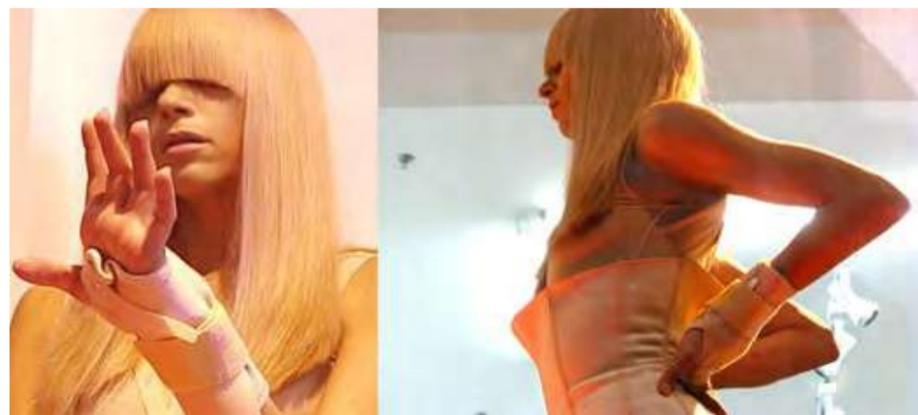
_PROYECTO // VIDEO PERFORMANCE

MISS TV SHANGHAI

2007 – SHANGHAI, CHINA

MISS TV SHANGHAI 2007_2006 son videoInstalaciones performáticas que reducen al cuerpo a su calidad de objeto. Su construcción, deconstrucción y ensamblaje. Desde el modelo estético promovido en programas de cirugía plástica en la TV a la alienante negación, rigidación y sometimiento del cuerpo mediante la pose.





www.dldaily.com
文化·视界 | Culture

“行为”杰出 距离在“缝”中消

中智艺术最大规模交流展在外滩举行

艺术家的表演在博物馆里进行，但她的表演却在生活中。高高的舞台是她舞台生活的舞台，舞台也是她生活的舞台。

本报记者 高剑平 摄

本报记者 侯佳程

智利与中国，地理上的距离与心理上的距离一样遥远。同样处于发展中的地位，这个全球国土最狭长的国家，却在南美洲诸国中第一个与中国建交。昨天在东亚艺术中心开幕的中智艺术家联展“缝”(SWEN)的意义，也就是将两个国家在艺术的载体下编织彼此的近距离，从地平线上用相似的目光去看待事物。作为“上海智利周”的一项重要活动，这次展览也是中智艺术之间规模最大的一次交流，共有34位艺术家的作品参加展出。虽然原定出阁开幕式的智利女总统并没有出现，但是南美艺术家带来的迥然不同的视觉艺术在外滩——这个标志性地点所引起的关注度丝毫不亚于总统的出现。

抛却了历史的沉重负累，“缝”把目光集中投向了两国的青年艺术家。展览不仅仅局限于展出的图片、影像、架上绘画和雕塑，智利艺术家瓦伦蒂娜·赛丽亚的行为艺术表演(MISS TV3)构成了展览最大的亮点。艺术家裹着女性用来修饰形体之用的塑身衣，脚蹬高跟鞋站在艺术空间的宽大舞台上，不时变换姿态。顶部呈拱形的窗框隐隐流露着旧时欧洲的痕迹，衬着背后的灯光与晃动的人影，在暮色渐浓的上海街头，让艺术家苍白如蜡的肌肤与金发下的一举一动仿佛是隔着玻璃的模特忽然被赋予了生命，引起了诸多路人的驻足。高高的舞台是模特俯瞰众生的舞台，室内是众生围观的浮华。

策展人卡蒂乌什卡告诉记者，女性为了让自己变得更迷人，不想把身体塞进塑料制品里，硬生生撑起一种完美，看起来就像个没有精神的物品。瓦伦蒂娜·赛丽亚的所有行为艺术作品中，观者都无法捕捉到她的眼神，她用布或头发丝隔断了与人们的眼神交流。展览还有一些她的行为艺术记录：在纽约的摩天大楼楼顶，在台湾的一面水泥废墟边，她身着拉了民族的传统服装，色彩斑斓却安静地蒙起了眼睛，是这个世界的陌生人，像某个神秘的仪式，她看不见周围着她的人们，而周围的人却在看着她。

策展人卡蒂乌什卡说，来沪之前，“缝”还在北京费家村一个1200平方米的空间中展出过。中智艺术家在这里绘画、摄影和构思，同时也创作着看起来不可能的对话。这种对话用的不是语言，而是表情；用的不是精确的文字，而是笑容；用的不是共性的标志，而是互相理解的殷切愿望。

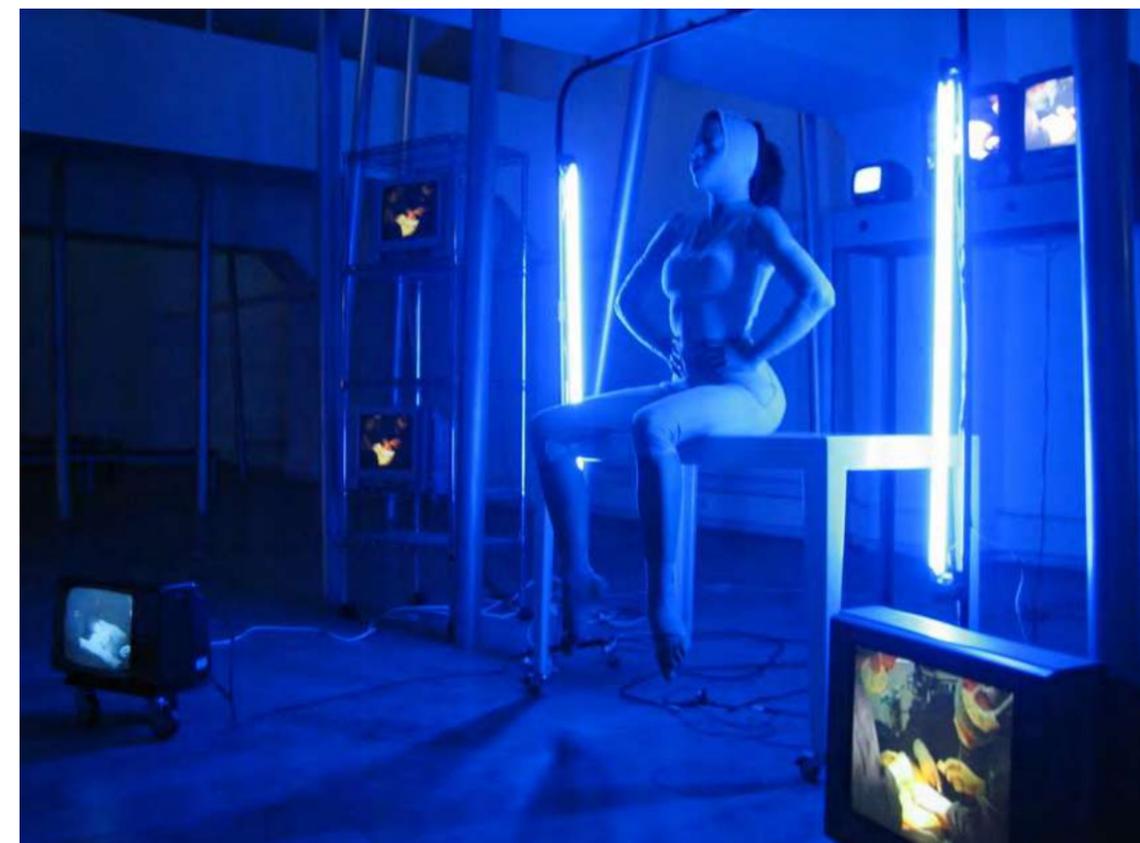
_PROYECTO // VIDEO PERFORMANCE

MISS TV 2

2006 – SANTIAGO, CHILE

MISS TV son videoinstalaciones performáticas que reducen al cuerpo a su calidad de objeto. Su construcción, deconstrucción y ensamblaje. Desde el modelo estético promovido en programas de cirugía plástica en la TV a la alienante negación, rigidación y sometimiento del cuerpo mediante la pose.





_PROYECTO // VIDEO INSTALACION

MIRAME

2005 – SANTIAGO, CHILE

En “MissTV” se pudo apreciar una disolución del límite racional entre el espectador y su registrador espectado, transformándose en un horizonte en que la figura del voyeur se devela como autoespectador remontándose al mítico Narciso.

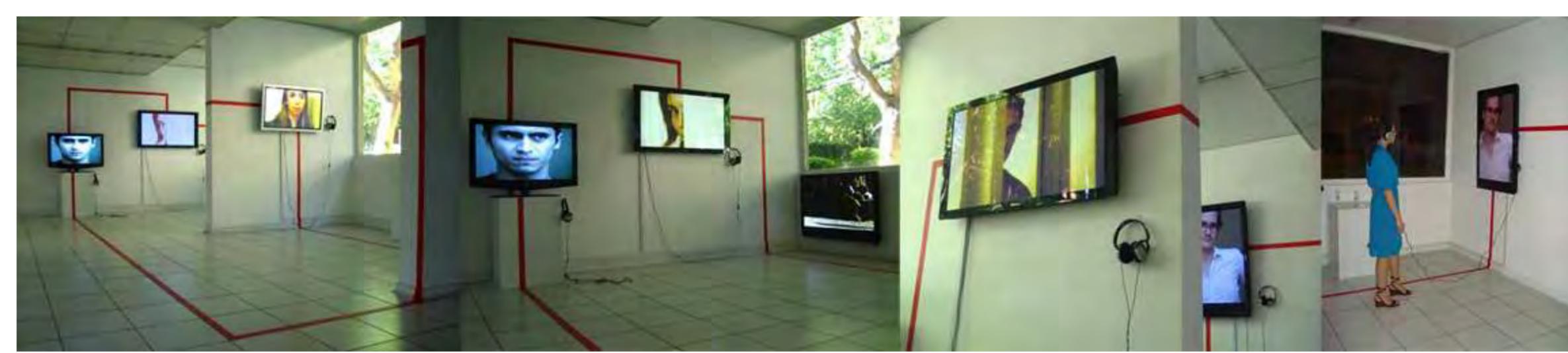
En “Mírame”, obra de clima reflexivo, alternan imágenes de ambos géneros en un split screen, cuya transferencia alegoriza cierta impenetrabilidad y aparente incompatibilidad de la relación que requiere de una traducción arcaica.

Valentina Serrati muestra mediante una frontera visual entre ambos rostros, como cuyas miradas reflejan un sistema de comunicación, que no permite fundir ambos actores en una figura hermafrodita para contrarrestar la dicotomía entre el sujeto y su alteridad.

Puede haber un leve ‘roce visual’ del uno con el otro, pero esto se refleja como experiencia efímera sin consecuencias ni siquiera por un espacio para un intercambio semiológico entre ambos. Todo queda en espera de una ínfima turbulencia que desate el contacto contiguo como una saeta dirigida por el satélite. Pensando en Bohm, esa mirada de Serrati tiende a averiguar aquello que retiene al hombre en su dirección actual. Aquí el espectador forma en complicidad con la artista el triángulo o el trílogo de una compilación uniendo ambas miradas lanzadas por naturaleza hacia el infinito.

Ricardo LOEBELL





_PROYECTO // VIDEO PERFORMANCE

MISS TV

2003 – SANTIAGO, CHILE

De la alta densidad poblacional presente en las ciudades y contextos urbanos, es la mirada, un acto de comunicación de rápido acceso.

La indagación del “yo” y el “otro” se basa en primera instancia en el acto de observar, altamente influenciados por estereotipos propios de los medios de comunicación. La obra nace como reacción al creciente fanatismo por la televisión de masas, los reality shows y la presentación de la mujer como objeto de deseo. Surge la necesidad de traducir los dos elementos contrapuestos; la negación de la persona con sus cualidades únicas e irrepetibles a cambio del exacerbado reconocimiento que la fama ofrece.

Es así como el cuerpo de la performista pasa a ser instrumento de paso. La mujer-maquina se niega a si misma y su función consiste netamente llamar en la atención. Una vez captada, busca transformarse en vehículo que lleva al transeúnte desde el anonimato (la masa) hasta distinción única que ofrece la imagen de TV. Entonces, es importante preguntar: ¿que es lo que observamos cuando miramos a quien nos observa?



maqueta 1. Intervención rostro



_PROYECTO // VIDEO INSTALACION

NOCTURNO

2001 – SANTIAGO, CHILE

Decir que tengo un cuerpo, es pues una manera de decir que puede vérseme como objeto y que quiero que se me vea como sujeto, que el otro puede ser mi dueño o mi esclavo”

Jean Francoise Lyotard, Economía Libidinal, 1975.

El montaje realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile (MAC) consistía en cubrir paredes y techo con un grueso plástico negro. De esta forma se lograba una caja negra , con total oscuridad.

El montaje contiene tanto relaciones estratégicas como simbólicas. El primer recorrido desde la entrada a las fisuras laterales busca desorientar al espectador, al mismo tiempo que permite a las pupilas adaptarse a la oscuridad. En el enorme tamaño de la sala oscura la noción de límites físicos (ancho alto y profundo) tienden a desaparecer. La percepción flota ingrávida solo se guía por la fisura que produce en contraste la proyección de video en el suelo.

La imagen de video es proyectada de la misma manera que fue filmada, logrando así la ilusión de la mirada cenital sobre la acción que se desarrolla.

