

Foto: Txabi A. Beroitz | Miguel Ángel Avilés | Germán Díez

LA HISTORIA DE LA PERFORMANCE

contada por

SERGIO MURO (Performer)

LUCIO CRUCES (Artista Multimedia)

DOMIX GARRIDO (Artista de acción)

DURACIÓN: 100 MINUTOS

Muro y Cruces generan esta idea, a la cual se une Domix Garrido, fusionando así la parte performática, musical y tecnológica, con la parte de acción escénica.

Sergio Muro, Artista multidisciplinar y Performer internacional, junto a Lucio Cruces, Músico y Artista Multimedia, y a Domix Garrido, Artista de Acción e Investigador Escénico, presentan una selección de los hitos más representativos de esta disciplina artística. Y lo hacen justo ahora que se cumplen 100 años de los primeros performances que los Dadaístas realizaron en el Cabaret Voltaire de Zurich.

El performance es arte en vivo, es transformar lo cotidiano en una experiencia artística. El artista se presenta con una idea y hace participe a los espectadores de ella. Ha habido y hay performances body art, políticos, rituales, seriados, duracionales, de tareas, de introspección, poéticos, spoken words, acciones, environments...

Muro, Cruces y Garrido también hacen un homenaje a los primeros protoperformances que se realizaron en España, siendo los pioneros en Aragón, con la "Agonía del Cabo", como ya documentó el estudioso Hilario Álvarez en una conferencia en Helsinki.

Se verán acciones de artistas como Los Gutai, La Fura dels Baus, Santiago Sierra, John Cage, Gilbert & George, Marina Abramovic, Warhol, Yoko Ono, McCarthy, Pollock, Yves Klein, Joseph Beuys, P. McCarthy ...donde los artistas aragoneses partiendo del performance originario y el contexto por el cual nacieron, hacen reinterpretaciones libres y actuales, pero con un componente didáctico, esencial para que el público pueda enfrentarse en el futuro ante la experiencia de otro performance. Ellos también intentan poner su granito de arena con un performance crítico titulado "Infoxicación".

Foto: Laura Cruces

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Laura Cruces

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

En 1915 en el Cabaret Voltaire de Zurich el movimiento DADA, con Hugo Ball y Tristan Tzara al frente, empieza a realizar acciones, lo que podríamos denominar protoperformances, de carácter lúdico, surrealista y con muchas dosis creativas en su puesta en escena y en el atrezzo. Nos encontramos pues en el 100 aniversario de la primera performance.

Mas tarde el movimiento Surrealista, con los archiconocidos artistas y activistas Andre Breton y Marcel Duchamp seguirán sus pasos y cambiarán el arte para siempre.

Yves Klein con sus antropometrías, utilizando a personas como pinceles, Jackson Pollock con sus Action Painting (dentro del expresionismo abstracto americano) y sus dripping –goteo intencionado- cambiaran las formas de plasmar la pintura en el lienzo, convirtiendo al artista en obra de arte. Allan Kaprow y Oppenheim crean los happenings donde el espectador forma parte de la obra e incluso participa en ella.

El movimiento Fluxus, con John Cage o Cunningham como artistas más reconocidos, cambio radicalmente la danza y la música. Pretendían que cualquier objeto fuese música y que los músicos no se profesionalizasen, ya que todas las personas podían hacer música. Muy en consonancia al discurso de Joseph Beuys, con su plástica social, donde admitía que “toda persona es un artista” y en el arte residía el verdadero Capital.

La palabra performance surge en los 70 como aglutinadora de todas esas expresiones artísticas que estaban apareciendo (event, environment, body art, butoh, live art, action, fluxus, ...) pero sobre todo en el contexto de que el artista se presenta como una obra de arte, mostrando una idea y realizando momentos únicos e irrepetibles.

Así, además elimina cualquier intermediario entre la obra de arte y el público, no necesita galeristas o marchantes. Además es la herramienta más directa y plausible ante la convulsa sociedad en la que vivían.

Paul McCarthy, utiliza la violencia, para criticar el sistema actual, ya sea con su “painter” o el mismo metiendo la cabeza en un bowl de ketchup –paradigma del consumismo-.

Foto: Laura Cruces

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Laura Cruces

El Accionismo vienés, con su mayor exponente Herman Hirst, ponía en valor la liturgia orgiástica y dionisiaca-chamánica de los actos de culto donde se mezclaban la libinidosidad, el sacrificio, lo carnal acabando con lienzos pintados de sangre animal.

Vito Aconcci focaliza su temática en la sexualidad, y es famoso por masturbarse en una galería mientras susurraba contenido erótico y los asistentes podían escucharlo.

Yoko Ono muestra su fragilidad y vulnerabilidad con "cut" donde el público le va cortando las ropas. Valie Export, feminista, muestra sus pechos por la calle, y su pubis lleno de vello sentada en posición agresiva y machista con un arma en sus manos, como repulsa y protesta a la cultura y sociedad que se vivía en los 70. Como ya hiciera Ana Mendieta también en sus performances.

Abramovic/Ulay buscan el contraste, mujer-hombre, pero a la vez el acoplo de los dos. Ella ya había buscado en el dolor y en su propio cuerpo el leit motiv de sus planteamientos.

Los GUTAI, grupo japonés, muy a la tendencia del action painting pero transgresores al intentar eliminar las limitaciones del lienzo como ya lo haría el artista Fontana.

Bruce Nauman, presenta el cuerpo humano, y el antropocentrismo, ante las limitaciones del espacio, y/o sus múltiples posibilidades de movimiento y adaptación al mismo.

Santiago Sierra, pone precio a cualquier encargo artístico que propone a personas normales, siendo ellas artífices de ese intercambio y plusvalía que el capitalismo impone.

Olivier de Sagazan crea múltiples criaturas, muy antropológicas y prehistóricas con los únicos elementos como son el barro y la pintura.

Esta podría ser parte de la historia de la performance, pero tienes que venir a verla para sentirla, y para que después descubras a más artífices de esta disciplina más viva que nunca.

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Laura Cruces

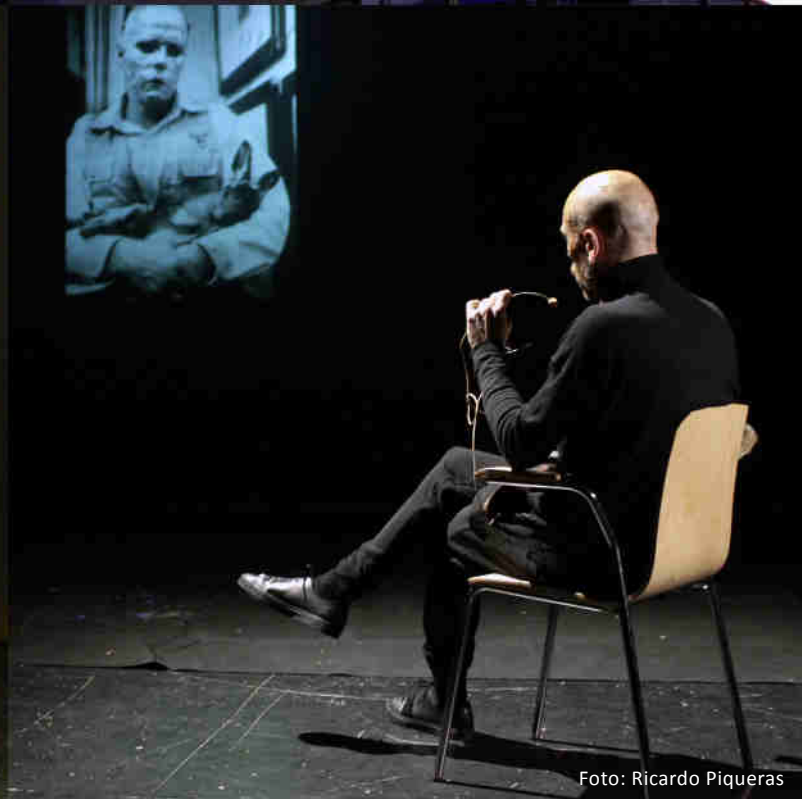

Foto: Ricardo Piqueras

SERGIO MURO

Artista multidisciplinar.

Performer internacional que ha participado en multitud de festivales.

Presentador de galas de cine.

Artista elegido por la UE para pintar murales.

Director de Festival Out of Mind.

Más información:

<http://sergiomuroartist.wordpress.com>

<http://www.artixcreativo.com>

LUCIO CRUCES

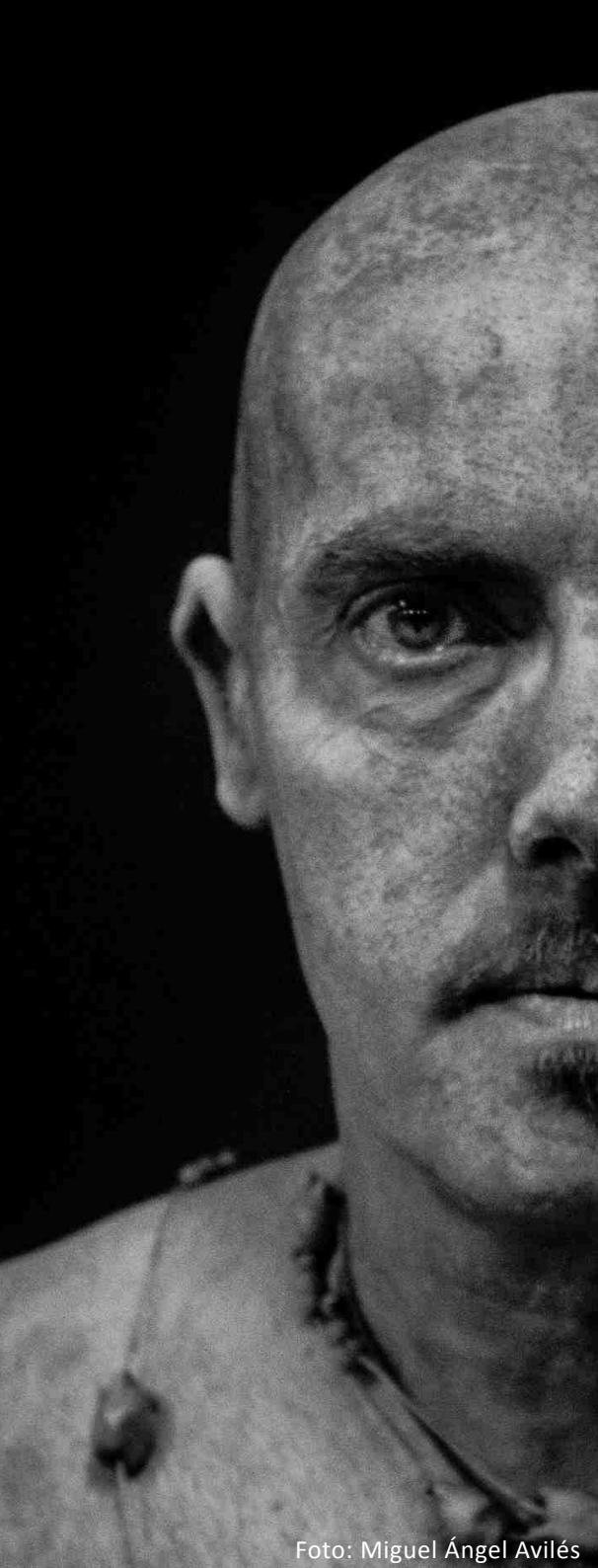
delucius

Video Jokey.
Músico.
Artista Multimedia.

Arte Sonoro.
Performances, Instalaciones, Cortometrajes, Teatro.

Más información:

www.delucius.net

DOMIX GARRIDO

Artista de acción

Performer internacional e Investigador escénico
especializado en Arte Contemporáneo.
Docente y Director artístico de *Abierto de Acción*.

Más información:

<http://domixgarrido.es>

Foto: Ricardo Piguerras

Foto: Ricardo Piguerras

Foto: Ricardo Piguerras

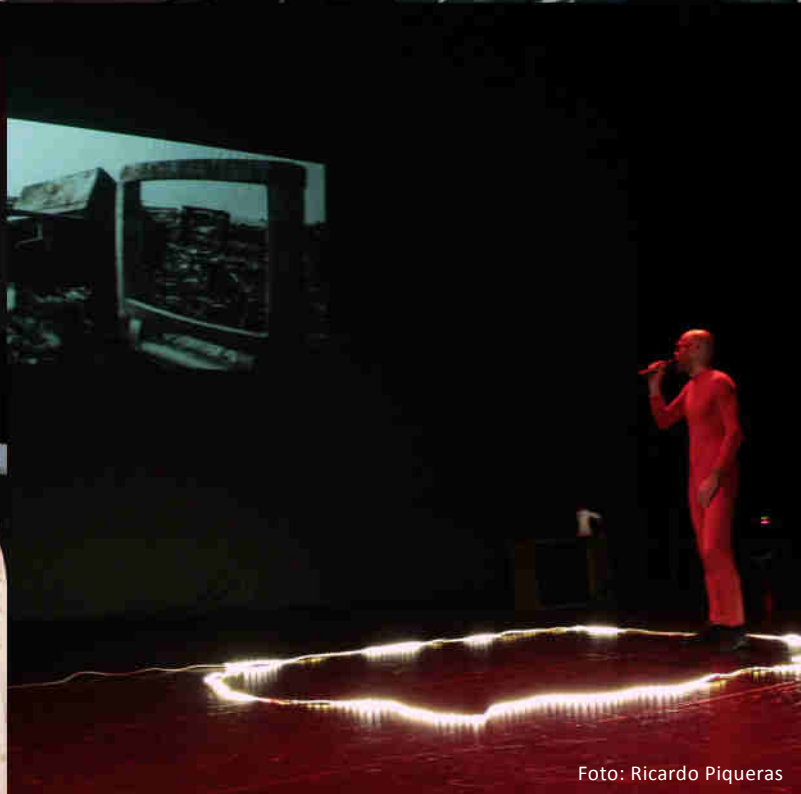

Foto: Ricardo Piguerras

NECESIDADES TÉCNICAS

Material de escenario:

- 3 mesas 100 x 100 cm.
- 4 sillas iguales
- 1 escalera
- 2 cubos con agua
- 1 carro de transporte

Camerino

- 6 litros de agua para beber

Equipo audiovisual:

- 1 micrófono inalámbrico
- 6 entradas audio L+R
 - 2 L+R para piano
 - 2 L+R para guitarra eléctrica
 - 2 L+R para ordenador
- Cañón de proyección
- Pantalla de proyección

Personal:

- 1 técnico de sonido
- 1 técnico de luces

Tiempo de montaje: 2 horas

Prueba de luces/sonido: 1 hora

Tiempo de desmontaje: 1 hora

Duración del espectáculo:

100 minutos

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

Foto: Ricardo Piqueras

CONTACTO

Sergio Muro

616 102754

sermuro@hotmail.com

<https://lahistoriadelaperformance.wordpress.com>

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte