

ABERTO DE ACCIÓN

manifestación
contemporánea
de performance

Jueves 17 y Viernes 18 - Nov - 2011
Centro Párraga - Murcia - España

•TÁNDEM•

• CRÉDITOS TÁNDEM •

Coordinación y Dirección: Domix Garrido

Colaboradores: David Imperial - Fuensanta Balanza
Ángel R. Palacios - Paco Vivo
Pedro César Garrido

Traducción: Celia Da Silva - Antonio Ruiz.

Imagen Portada: Claudia Torregrosa - Mario Garrido

Diseño Gráfico: Editorial Menuda - www.menuda.es

Foto – Video: Antonio T. Martínez - Emi Wilcox
Tony Gómez - Sandra Rayos
Rubén Espín - Germán Díez

Organiza: Abierto de Acción Asociación Cultural

Patrocina: CENTRO PÁRRAGA
NTA – Norwegian Theatre Academy

Colabora: PAS – Performance Art Studies
Acción!MAD
RedACCIÓN
LA CASA VERDE

+ info: www.abiertodeaccion.com
www.centroparraga.es

© Textos e Imágenes: los autores

ISSN 2171–7621
DL. MU 850-2010

• TÁNDEM •

ABIERTO DE ACCIÓN celebra su 5ª edición en colaboración con prestigiosos proyectos y espacios dedicados al estudio de la *performance art* europeos: **NTA** Norwegian Theatre Academy, **PAS** Performance Art Studies y **Acción!MAD** Encuentros Internacionales de Arte de Acción. Esta cooperación se hace realidad en los encuentros y acciones de libre acceso que se van a desarrollar en el **CENTRO PÁRRAGA** durante los días 17 y 18 de noviembre de 2011.

Tenemos ocasión de participar de la *performance*, la expresión más arriesgada del arte contemporáneo, aquí, cada artista proyectará su auténtico y efímero “modo de hacer” a través de los elementos y materiales escogidos.

La palabra latina *tandem* se refiere al tiempo y al espacio, características primordiales en el arte de acción, un concepto que a su vez nos habla de la simultaneidad, de la larga duración del trayecto y de la unicidad en la dirección a seguir.

El movimiento de este complejo y fluido engranaje podrá ser analizado, disfrutado y recordado a través de acciones que los performers van a tener oportunidad de experimentar entre nosotros: la audiencia; elemento imprescindible para el buen funcionamiento del *tándem* comunicativo.

Domix Garrido

•UN GENIO EN UN TÁNDEM•

La adoración del genio del individuo que en soledad logra metas imposibles para los demás se ha visto propiciada, entre otras razones, por el comercio. La ciencia arroja pocas dudas sobre la univocidad del término genio, sin embargo, ¿qué es la genialidad en el arte? ¿Sería un genio aquél que socialmente se dice que lo es?

Todos desearíamos ser genios. Nos sentimos seducidos por la idea romántica de que alcanzado tal estatus lograríamos vislumbrar lo sublime, conectar con las fuerzas transcendentales y ser el punto de contacto entre los hombres y los dioses.

Pero, probablemente, un genio en un tándem sería un dictador.

En un tándem mecánico se dobla la potencia y ello solamente comporta un leve aumento de los inconvenientes. En este artilugio forzosamente debe haber alguien que conduzca, que finalmente decida qué dirección tomar, mientras que los demás compañeros suman fuerzas. Lo lógico es que haya un mutuo acuerdo y el conductor se dirija hacia lo consensuado. De lo contrario podría surgir el motín y los esforzados gregarios dejarían de pedalear y se convertirían en una rémora que impediría la consecución del objetivo deseado. El conductor (líder, genio) sin sus compañeros no sería nadie.

Normalmente, en un grupo de colaboradores, siempre surgen desavenencias, pero si todos en el tándem regulan sus deseos para evitar el conflicto, propician la negociación, son solidarios y empatizan con sus compañeros de viaje, el objetivo estará a su alcance.

Cada vez son más los artistas que realizan proyectos comunes en tándem y admiten la coautoría. Pero ¿por qué los artistas son tan reacios a colaborar y reconocer que su obra es producto de un grupo?

Es imprescindible que los propios artistas, que la sociedad actual y el mercado del arte (sobre todo éste, ya que para consolidar su territorio necesita una cabeza visible sobre la que invertir, mientras que un grupo suele ser una entidad demasiado etérea que genera poca confianza económica) admitan sinceramente la idea de colectivo en la autoría de la obra artística contemporánea (como puede ocurrir en el cine), ya que cada vez en más ocasiones, por complejidad y dificultad de producción de la obra, se necesita un equipo sin cuyo trabajo sería imposible llevarla a cabo. ¿Qué más da si uno u otro de los miembros del tándem ha tenido la idea genial o ha vislumbrado el camino más acertado para realizar el proyecto? Lo importante es el proceso y la creación.

Paco Vivo

• A BIGGER SCALE OF TOUCH •

- Descripción del proyecto -

A BIGGER SCALE OF TOUCH es un proyecto de estudio del departamento de escenografía e interpretación (dirigido por Prof. Serge von Arx y Karmenlara Ely) de la NTA - Norwegian Theatre Academy. Se realiza en cooperación con PAS (Performance Art Studies) por mediación de BBB Johannes Deimling, quien desarrolla y tutela el proyecto. El periodo de los estudios abarca de Octubre a Diciembre de 2011. Está enfocado a la investigación experimental de performances de larga duración basadas en el tiempo; y presenta el resultado del proceso en diferentes festivales. El trabajo de los estudiantes incluirá planteamientos sobre las artes visuales, espacio/arquitectura, contexto, investigación,

Foto: Monika Sobczak

Foto: Monika Sobczak

y aspectos sociales. Incluyendo el conocimiento previamente adquirido sobre escenografía y teatro, este proyecto debería conducir a los estudiantes a un reconocimiento más profundo de las interacciones y posibilidades de un lenguaje artístico abierto. Además del trabajo artístico, los estudiantes están involucrados en el proceso completo de desarrollo y organización del proyecto.

• A BIGGER SCALE OF TOUCH •

- Concepto -

El tiempo es un fenómeno fabuloso. Investigando sus diferentes aspectos encontramos estudios que demuestran que cuanto más rápido te mueves más lentamente envejeces. ¿Significa esto que puedes estar tan ocupado en tu vida que olvides envejecer? El envejecimiento como una acción. También está la perspectiva del tiempo olvidado: "Cuando una persona muere una biblioteca se incendia". La escala del tiempo cambia con de la edad: cuando eres más joven una hora es un porcentaje mayor de tu vida. Además encontramos que el calendario Maya expone que el tiempo se está acelerando. También nos interesa la perspectiva de la física. Cuando Einstein habla sobre el espacio-tiempo afirma que el pasado y el futuro existen en la misma cantidad que el presente. ¿Qué significa que el tiempo es como el espacio? ¿Nos es posible comprenderlo?

A BIGGER SCALE OF TOUCH encara a nivel artístico estas variadas investigaciones sobre el tiempo; porque creemos que las consideraciones artísticas son similares a las científicas. Tenemos la esperanza de encontrar nuevos enfoques que puedan cambiar nuestras percepciones tanto en el acto creativo como al compartirlo con una audiencia. El uso de la performance nos permite acercarnos más a una experiencia directa con nuestros cuerpos. El arte de performance incluye por naturaleza el aspecto temporal, y su condición efímera te dirige inevitablemente a un aprendizaje sobre el tiempo. La relación entre ellos podría ser comprendida como -tiempo- el tiempo en arte es una consecuencia y

una condición del cuerpo en el espacio. El tiempo nos permite movernos; elaborar la relación. El cuerpo es un instrumento esencial para nuestra investigación del tiempo. El uso intensivo del espacio dentro del trabajo con el cuerpo nos ofrecerá una relación con el contexto y, a través de él, el aspecto cultural. ¿Qué determina un espacio y cómo podemos usarlo para articular algo?

La percepción del tiempo y la percepción como una consecuencia del tiempo son aspectos importantes de la exploración. ¿Es posible decelerar tanto nuestra percepción que nos transformemos en pura sensación? Esta podría ser una forma de ver la expresión -A bigger scale of touch-. La escala no se refiere solamente al tamaño del espacio, sino también al del tiempo. El tacto es una articulación de cosas que no podemos explicar en palabras: La fascinación del encuentro con lo desconocido, que es amenazador, bello, sugerente... o cuando ves el relámpago y esperas el trueno, y al llegar el sonido resuena en tu cuerpo. El sonido es un tacto de ondas en el oído. La luz es un tacto de ondas en los ojos.

Foto: Monika Sobczak

•A BIGGER SCALE OF TOUCH•

Emma Örn -Suecia-
www.bonthrop.se

"A bigger scale of touch (process)"
NTA - Fredrikstad – 2011
Foto: Monika Sobczak

Emma Örn creció en Suecia y ha trabajado durante años con grupos de teatro independiente en Gothenburg. Estudia escenografía en la Stockholm Academy of Dramatic Arts, este otoño se encuentra de intercambio en la Norwegian Theatre Academy. Su temática de trabajo principal es la colaboración y el proceso artístico - para focalizar la creatividad en experimentos sobre los métodos de trabajo. Recientemente ha formado la plataforma de colaboración Bonthrop junto con Martina Sildén, artista de vestuario, y Andreas Johansson, ingeniero.

•A BIGGER SCALE OF TOUCH•

Ida Grimsgaard -Noruega-

"1012"
Site specific performance en Haapsalu, Estonia
Realizada en el festival Seanahk III, Julio 2011
Foto: Matthias Pick - www.matthiaspick.de -

Ida Grimsgaard - nació en Noruega. Formada en Bellas Artes e interesada actualmente en el diseño escenográfico. Está explorando las coincidencias que aparecen al estar presente. Indagando en lo inseguro, para encontrar algo inesperado. Ida estudia escenografía en la Norwegian Theatre Academy en Fredrikstad, Noruega.

•A BIGGER SCALE OF TOUCH•

Mikkel R. Hofplass -Noruega-
www.mikkelhofplass.com

"Confrontations with a nose"

Performance mostrada en Bergen en Noviembre de 2006

Foto: Birger Bjørnstad Grotli

Mikkel R. Hofplass está afincado en Fredrikstad, Noruega. Es un artista interdisciplinar que trabaja a través y entre diferentes medios y disciplinas como la escultura, instalación, performance y teatro. Tiene un Bachelor of Arts en Bellas Artes de la Bergen National Academy of the Arts y actualmente estudia su último año en el departamento de interpretación del Norwegian Theatre Academy de Fredrikstand.

•A BIGGER SCALE OF TOUCH•

Siiri Eriksson -Suecia-

Siiri Eriksson nació y vive en Estocolmo, Suecia. Tiene formación musical y es una compositora y diseñadora sonora con predilección por los elementos escenográficos que no sólo trabajen como instrumentos musicales sino también inspiren movimiento. Trabaja principalmente con teatro y performance, y tiene un Bachelor of Arts en Bellas Artes en Performing Arts and Media.

•LEAKING MEMORIES #7•

"Leaking Memories # 4"
Frau Freitag, performance festival
Art Academy, Karlsruhe, Germany 2011
Foto: Pietro Pellini

Desde 1988 ha trabajado como artista en el campo de performance art, video, instalación, dibujo y música. Su trabajo es internacionalmente reconocido y se ha presentado en numerosos eventos y festivales de todo el mundo. Ha dedicado gran parte de su práctica a la docencia del arte de la performance en instituciones académicas como: F+F School for Art and Media Design de Suiza, Estonian Academy of Arts de Estonia y NTA- Norwegian Theatre Academy de Noruega. BBB Johannes Deimling es director y fundador en 2008, de PAS - Performance Art Studies, un proyecto-taller internacional para estudiantes y jóvenes artistas que se ha realizado en Canadá, Alemania, Israel, Serbia, Francia, Polonia, Noruega y República Checa.

Leaking Memories # 7

En el 2011 empecé un nuevo ciclo de performances tituladas Leaking Memories y es continuación de la serie What's in my head. La cuestión principal de estas series es como la memoria puede cambiar la realidad. A menudo, cuando pensamos en el pasado, nuestra memoria crea colores, momentos, situaciones y encuentros que no son del todo ciertos, está filtrando, poniendo gris o simplemente, la información en nuestras mentes está "equivocada". Las interpretaciones de todo tipo de hechos individuales como históricos o sociales influyen en nuestras decisiones basadas en el pasado que recordamos. ¿Cómo influye esto en nuestro presente, cuando por ejemplo hablamos con alguien sobre un momento del pasado? Nosotros recordamos el pasado en el presente y usamos el conocimiento del pasado para crear el presente. Leaking Memories es una forma poética de subrayar la verdad de nuestra memoria, aunque podría estar equivocado.

"Performing the Exhibition"
Sierre (Suiza) 2011
Foto: Boris Nieslony

Nació en Lublin y estudió en la Academia de Bellas Artes de Varsovia. Co-fundador y miembro del grupo artístico "Pracownia" (Taller). Es profesor de formas espaciales, performances e intermedia y está relacionado con la Academia de Bellas Artes de Poznan. Ha presentado su trabajo en numerosos espacios y festivales internacionales.

Mi trabajo está entre la escultura y la Performance. Para mí, la movilidad y la visibilidad son dos palabras fundamentales que describen la Performance. La siguiente cuestión es cómo comunico con mi cuerpo y mis acciones. Mi cuerpo es una herramienta básica, que crea el lenguaje de mis performances. Busco la relación entre mi cuerpo y el alcance de mi acción.

Analizo la frontera de mi influencia en el público y el carácter de la línea divisoria entre mi espacio y el espacio de la audiencia. Elijo el lugar donde comienza mi performance - en el centro del espacio o en su límite. Con cada elección del lugar se crea un espacio diferente para el público influenciando la manera de comportamiento del público. Para mí, la palabra "entre" es la palabra clave en el arte de la performance. El espacio entre el artista y el público es el fragmento más importante del espacio. Es el lugar donde se crean los canales de comunicación y de emisión. Los signos son el siguiente elemento de mi trabajo. Yo uso los signos icónicos, que comunican por ser similares a lo que significan. El uso básico de un signo en el arte de la performance es la creación en torno a la figura del performer. El artista es el creador del signo y por eso el performer está en el centro, es el elemento básico de los signos. El signo se crea frente a la audiencia. El proceso es visible.

• COME, BABY! •

Isabel León -España-
www.isabelleon.eu

“la Carretera de la Cabra”
FIAA Cabezabajo. Granada, junio 2011

Nace en Cáceres en 1974 y vive en Granada. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y becada “Erasmus” en Atenas y “Promoe” en La Habana. Su trabajo ha evolucionado desde la fotografía y el vídeo hasta el arte de acción.

Ha participado en numerosos festivales y encuentros de arte de acción como: PoesíAcción! 2011 en Berlín; Acción!MAD 2009, Cadáver Exquisito Performático 2011, PicNic Acciones 2011 y ARTÓN 2010 en Madrid; FIAA Cabezabajo 2011 en Granada, Contenedores 2011 y JIAAP 2011 en Sevilla, La Muga Caula 4 y 5 2008-2009 y FEM 2008 en Girona; NauEstruch 2010 en Sabadell, Arrt d´acció 2010 en Valencia, Influxus I y II 2007-08 en Cáceres y Radio de Acción 2008 en Huelva.

Concibe la creación artística como un acto estrechamente ligado a la vida, por lo que sus obras necesitan, inexorablemente, ser sinceras y estar conectadas con sus sentimientos, pensamientos y emociones más íntimas. Dentro del arte de acción le interesa la interacción con el público y cómo éste contribuye a que la pieza exista, haciéndolo protagonista de sus piezas, austeras en cuanto a necesidades técnicas y materiales. Parte de ideas sencillas que se plantea como retos o juegos.

• ECO HUMUS •

Mabel Martínez
-España-
www.contagio.org

“Solsticio”
Instalación “Arquitectura de Tierra”, 2010, Murcia

Artista que trabaja la creación contemporánea desde los años 90 en combinación con la docencia de artes plásticas y la crítica del arte.

Formada en filosofía, sus trabajos poseen una carga teórica y reflexiva que complementa la cuestión plástica y expositiva. Busca modos de relación con el espectador que, más allá de una mirada unidireccional, le hagan encontrar en la interdisciplina el soporte de las interpretaciones.

Eco Humus Tras el sueño se revela la mente.

En esta performance se plantea la posibilidad de atrapar el retardo: olvidar la mente para restablecer la comunicación con el cuerpo. Un contenedor nos servirá para establecer el símil del ser humano en la sociedad actual. Un ser humano, que como en el mito de Narciso y Eco, vaga en el desconocimiento de sí mismo, en el reflejo de sí, en la reverberación de una voz que no es la propia.

¿Acaso nuestro conocimiento de la realidad es resultado de la experiencia directa sobre las cosas?, ¿no será más bien el resultado de una ilusión dirigida, una sombra programada que, como en el mito de la caverna de Platón, detona la esclavitud hipnótica de las imágenes, de los ecos, que el mercado de la información nos hace creer verdaderos?

Más allá del mito, tanto para romper con el espejismo solipsista de la caverna, como para que Narciso pueda alcanzar su imagen y Eco apropiarse de su voz, se torna imprescindible restablecer la escucha entre el yo-tu-nosotros, apropiándonos de nuestro cuerpo, de nuestra existencia a través del otro, tocando las cosas, sintiendo el abrazo de lo diverso.

• COORDINADOR TÁNDEM •

Domix Garrido

www.abiertodeaccion.com/557.html

Como artista de acción ha desarrollado su trabajo en espacios y festivales nacionales e internacionales. Como organizador promueve la investigación y difusión del arte de la performance a través de diversos eventos. En 2009 funda ABIERTO DE ACCIÓN y en la actualidad co-dirige el Ciclo 80 ACCIONES e imparte los talleres de performance ON THE SPOT en instituciones educativas.

Trabaja en el campo de la performance que se genera en torno a las artes escénicas experimentales y dentro del contexto plásico del arte conceptual.

Se ha formado con figuras como Esther Ferrer, Jacques Van Poppel, Marina Abramovic, Nieves Correa, Ron Athey, Nelo Vilar, Eulalia Valldosera, Orlan, Yan Duyvendak y Franko B entre otros.

• FOTÓGRAFA DEL PAS •

Monika Sobczak

www.mmonikasobczak.com

Monika Sobczak es una fotógrafa freelance interesada en la documentación de proyectos de performance art, teatro y street art. Enfoca su trabajo mediante un diálogo entre el sujeto y el medio fotográfico. Sus instantaneas documentan el momento en el arte como una expansión de la comunicación, basada en una observación visual del arte. Está trabajando recientemente para el PAS -Performance Art Studies- y documentando multitud de proyectos.

Paco Vivo
www.contagio.org

Es un artista que vive y trabaja en Murcia desde los años 80. Estudió Bellas Artes en Barcelona. Y ha tenido experiencia como director de una galería de arte contemporáneo en los años 90.

En el eje de sus planteamientos artísticos existe un tema base: arte y naturaleza, sobre el que gira la investigación de otras problemáticas, entre las cuales cabe destacar: la percepción, la representación, el lenguaje, la desinformación, la historia, lo cotidiano.

Estos temas los ha desarrollado en soportes como pintura, fotografía, vídeo así como en instalación; tales materias siempre han tenido un encuentro con vivencias personales por lo que en sus obras no dejan de tener importancia las dimensiones: psicológica, sociológica, expresiva y comunicativa.

Anabel Iniesta Andreu

Licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Murcia, donde asiste a seminarios y talleres de teatro con el director de escena y catedrático César Oliva.

Completa su formación con estudios de interpretación y dirección en la Escuela Superior de Arte Dramático y de técnica coral con directores como Lluís Villa, Eugenio Malm Mayer, Enrique Azurza y Marcos Castán.

Ha participado como soprano en diversos certámenes y conciertos. Desde el año 2008 imparte talleres de teatro dedicados a jóvenes entre doce y dieciocho años. En la actualidad es profesora de secundaria de Lengua Castellana y Literatura e imparte clases de piano y canto.

• INSTITUCIONES •

CENTRO PÁRRAGA

Espacio de Investigación y Desarrollo
para las Artes Escénicas
www.centroparraga.es

ABIERTO DE ACCIÓN

Manifestación Contemporánea de Performance
www.abiertodeaccion.com

PAS

Performance Art Studies
pas.bbbjohannesdeimling.de

NTA

Norwegian Theatre Academy
www.fig.hiof.no

Acción!MAD

Encuentros Internacionales de Arte de Acción
www.accionmad.org

REDacción

Red Ibérica de Proyectos de Arte de Acción y
Performance
redaccioniberica.blogspot.com

La Casa Verde

Hostel Bed & Breakfast
www.lacasaverdeguesthouse.com

•HORARIO TÁNDEM•

Jueves - 17 nov. 2011

18:00 - 19:15	<i>Espacio 0</i>	Encuentro Janusz Baldyga + Mabel Martínez + BBB Johannes Deimling
19:30 -	<i>Sala de Acción</i>	Inicio A Bigger Scale of Touch por Emma Örn + Siiri Eriksson
20:00 - 20:45	<i>Espacio 0</i>	Performance Eco Humus por Mabel Martínez - Colabora: Anabel Iniesta
- 21:45	<i>Sala de Acción</i>	Fin A Bigger Scale of Touch por Emma Örn + Siiri Eriksson
22:00 - 22:30	<i>Espacio 0</i>	Performance Marked Places 11 por Janusz Baldyga

Viernes - 18 nov. 2011

16:00 -	<i>Espacio 5</i>	Inicio A Bigger Scale of Touch por Ida Grimsgaard + Mikkel R. Hofpllass
19:00 - 19:45	<i>Sala de Acción</i>	Performance Come, Baby! por Isabel León
- 20:45	<i>Espacio 5</i>	Fin A Bigger Scale of Touch por Ida Grimsgaard + Mikkel R. Hofpllass
21:00 - 21:45	<i>Sala de Acción</i>	Performance Leaking Memories #7 por BBB Johannes Deimling
22:00 - 22:30	<i>Sala de Acción</i>	Debate con los artistas

•ESPACIOS TÁNDEM•

Jueves: Espacio 0 (planta baja) + Sala de Acción (planta baja)

Viernes: Espacio 5 (última planta) + Sala de Acción (planta baja)

LABORATORIO DE ACCIÓN

CENTRO PARRAGA

Espacio de investigación y desarrollo para las artes escénicas

Acción!
Encuentros Internacionales de Arte de Acción
MAD

REDACCION
red fábrica de proyectos de arte de acción y performance

