

Eternidad

Milena Azócar Ortiz de Zárate ¹

A comienzos de este año me invitaron a exponer a una galería en el “Centro promocional de salud de la ciudad de Quillota, cercana a la capital de Santiago de Chile. En la muestra participábamos cuatro artistas, tres del ámbito plástico que expondrían en los muros de la sala y una artista de performance que era yo. La muestra se realizó con el nombre “Es real la realidad”.

Para el tiempo de la invitación yo estaba terminando de pintar “Melina” y “Santa Isabel” dos obras pictóricas al oleo que junto con un vídeo animación en dibujo “Melina y Santa Isabel” constituían una serie nacida de la performance “CONTRACCIÓN” realizada en otoño del año 2011 en la galería del centro cultural SOFÁ, en Santiago de Chile. Yo tenía muchas ganas de mostrar todo este material, ya que venía trabajando hace un año en él, así que me planteé la apertura a exponer en los muros las pinturas y la proyección del vídeo, esta habría sido la primera vez que hubiese realizado la presentación de una obra trabajando el montaje estático en la pared, lo cual me hubiese hecho estar presente en la inauguración como artista espectadora de la acción y no como artista de performance que trabaja al momento de la inauguración con los espectadores y de forma activa. Todas estas cosas pasaron por mi cabeza al pensar como me enfrentaba con la situación. Pensando en cómo montaría las obras en la galería llegué a la conclusión y reafirmación de lo que soy de mi trabajo, la base de mi construcción artística era en el espacio tridimensional a través de acciones con objetos y personas, era otro el planteamiento artístico, por lo cual exponer estos trabajos en las paredes me pareció desconocido y bidimensional, me di cuenta de que se olvidaba algo, mi punto de vista y desde donde veo. La performance.

Trabajar en base a un soporte portable de obra plano, no generaría el movimiento real de los cuerpos en el espacio y la generación de un nuevo discurso, por lo tanto hubiese sido una negación absoluta del movimiento y de la construcción de un nuevo montaje que rompiese con la monotonía de la galería.

Era necesario un trabajo de análisis e investigación de la serie que aun no tenía nombre, aun que sí todas sus partes o unidades que juntas conformaban el universo de mi obra e historia

---

¹ *Mauricio Barría Jara. Filósofo y Dramaturgo Perfopuerto, Ensemble of MEN*

del último tiempo. Debí darle un hilo conductor a estas piezas, para ello tuve que entenderlas y preguntarles cuál fue su historia y como llegaron conectarse. Ellas dispuestas a darlo todo en el marco de una nueva creación y desintegración de sí mismas necesaria para revivir y no ser objetos plásticos del pasado. “Melina” “Santa Isabel” y “Melina y Santa Isabel” aceptaron la propuesta de ser objetos presentes el día de la inauguración de la muestra siendo partícipes activos de la performance que bautizamos “ETERNIDAD”.

Antes de referirme a “ETERNIDAD” performance inscrita en esta ponencia, me parece justo y necesario contar la historia de cómo nacieron las partes que dieron vida a esta obra, las cuales son producto de una historia de amor dolor y creación, y mucha entereza para estar vivas y llegar a esta ciudad de vuelta. Son muchos cruces y muertes que dan vida a esta obra, sin esta muerte ninguna de estas partes sería lo que hoy es ni lo que oyes.

TRES CRUCES

El verano de 2011 viajé a la ciudad de Buenos Aires Argentina, de inmediato proyecté hacer una performance, lo que no sabía era cómo ni dónde, no obstante, tenía claro vivir en amor y sinceridad, no importaba cuanto me expusiera, puesto que estaba siendo yo entera. Ahora entiendo un poco más; el proceso fue performativo a la hora de sólo existir y ser, la vivencia misma dio el origen a este trabajo, despierta o dormida se vive de todas formas.

En este trabajo se genera un cruce de acontecimientos los que se incorporan mentalmente al momento de la creación, proceso constante de todo momento, entiéndase el taller está en la vida cotidiana y nuestras experiencias son sucesos que no tienen nada que ver entre sí que se cruzan en el camino, llevan de la mano todas sus experiencias anteriores y nace el ¡quiebre! Son escogidas o acogidas al momento de la reflexión, es una cosa de intensidad. El **primer cruce** fue la intención de querer plasmar algo que ya acontecía en un futuro inesperado, que las cosas fueran sucediendo, no planear pero si volar. Lo único que sabía es que yo “mi amor”, así me presenté en lo cotidiano y en mis relaciones comenzó un trabajo que se llamó “**laboratorio de mi**” donde compartíamos a través de la cocina y el ser amables. Todo esto se contraponía a la vivencia de la muerte, **segundo cruce** así fue como me sentí impactada al momento de estar y **viva y muerta a la vez**. Tomando valor a través de la experiencia concreta teniendo que hacer valido algo que no entendía, como estando en sintonía de amor ocurría esta tragedia que era cierta. El **tercer cruce** es el **sueño con el espacio** físico de la performance en un lugar que no se distinguía bien, lo único que se veía eran escaleras y masas.

Existe en mí la certeza de la no representación al tener la mirada desde la performance. Para mi estos 3 acontecimientos son validos desde ese punto como creación mental del trabajo, ya que son en distintos espacios y yo los conjugo en la creación de mi trabajo,

no pierden su identidad, más bien son revalorizados por el hecho de ser distintos y poder encontrarse en el espacio de mi mente. Es un desplazamiento vivencial que genera un trabajo artístico donde el acontecimiento adquiere importancia e identidad.

“Contracción Pirovano”/ Performance

Una madrugada de febrero del año 2011, en Buenos Aires, Argentina, Yo dormía cuando entré en un trance y sentí en mi cuerpo físico y mental un colapso, e hizo una contracción, una especie de cortocircuito, quedando en mí una sensación corporal parecida al carbón o una piedra, sin la existencia de movimiento alguno.

Desperté impactada de este trance muy agitada con una sensación de frío en el cuerpo y la mente. Me conecté a facebook, donde me encontré con la imagen de una joven punk que había muerto en Santiago de Chile. Tremendo accidente una mujer a la cual yo conocía había muerto esa madrugada, iba con su novio en el auto, cuando chocaron con un poste, por consecuencia ella saltó por el parabrisas y murió instantáneamente.

Para mí fue una situación muy impactante, yo estaba segura de haber estado en el cuerpo y la experiencia de muerte de “Jeni” como le decían, no sé como había ocurrido eso, pero me sentía tan cercana, fui espectadora y experimentada a la vez en esta situación de muerte, sabía que era algo muy frío, la sensación física de este trance terminaba en algo muy rígido e inerte, el cuerpo ya no era moldeable, estaba tieso. El último movimiento de ese trance fue la contracción finalizado en la rigidez completa, más tarde averigüé su nombre, el estado y sensación de “rigor mortis”.

Todo fue muy crudo, por mi parte, siempre había sido muy creyente en Dios y en el cuerpo sutil, pero sinceramente para mí no había nada más que vacío en esa experiencia. Me gusta pensar que el cuerpo físico es el soporte para la humanidad en la tierra, y este fenómeno me hace pensar que somos uno, el hecho de ponerse en el cuerpo del otro y haber llegado a tal grado de empatía me lo confirma, no estamos solos, estamos en el cuerpo del otro.

Todas estas cosas pasaban por mi cabeza y estando sola en un país extranjero, aunque cercano geográficamente, necesitaba contarle esto a alguien y apareció conectada mi madre en facebook, solo le dije **“la vida y la muerte es como una galleta al microondas”**, recordando la contracción y el cuerpo, fue mi manera para transmitirle esto a mi madre.

Ahora pienso que ese fue un punto de conexión, la cocina fue la explicación instantánea a lo vivido esa noche. La galleta lo dulce, lo crudo, lo expuesto, el cuerpo, el horno microondas, el estímulo mortal y útil simultáneo. Hay que aplicarlo en su justa medida, si no la masa se vuelve carbón.

Vulnerables a los estímulos somos una parte biológica de nuestro entorno, estamos expuestos en nuestras relaciones, decidimos y hacemos con el resto.

De esta raíz nació la performance “Contracción Pirovano” realizada en el Hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires Argentina. Este trabajo lo realicé con *Cima* quien era mi novio en ese tiempo y el registrador fue un amigo de él, *Bola Cósmica*, quien registró la acción, como era de noche el vídeo quedó en la oscuridad sin visualizar la documentación.

Nos situamos afuera del hospital con una masa para galletas en las manos, *Cima* iba colocando pedacitos de la masa en mi ombligo, ejerciendo presión hacia abajo, al mismo momento yo ejercía presión hacia arriba, generándose la acción de contracción, durante el proceso iban resultando galletitas objetos resultantes de la performance, las cuales al terminar de hacer, cambié de espacio y coloqué en los escalones del hospital, lo hice sola porque *Cima* se fue asustado ya que no soportó la presión de una tercera persona, una guardia del hospital, quien nos dijo que nos fuéramos del lugar. Yo tenía la misión de terminar la acción, tenía que ver con un sueño que había tenido antes donde yo me veía finalizando el trabajo en los escalones.

El haber trabajado en base a estos 3 cruces, 3 acontecimientos muertos y haber construido estos objetos galletas no fue la representación de lo vivido, más bien una valorización y desplazamiento de los mismos. Y en relación a la frase expuesta: “*La vida y la muerte es como una galleta al microondas*”, podría decirse que le di valor a la desintegración al texto de la vida habiendo trabajado 3 sucesos dispersos en el espacio y el tiempo dándoles la importancia al hacer la performance, aunque no se ven, existen en un acontecimiento efímero como cualquier otro.

La decisión de enfrentar el sueño de las galletitas en las escaleras, la vivencia de la muerte en vida y mi relación con el amor, dieron vida y muerte afuera del hospital Pirovano, el espacio ya no era el mismo y nosotros tampoco, yo soy el resultado de esa experiencia.

“CONTRACCIÓN”/ Performance

Otoño del año 2011, abril, tarde, en galería del “Centro Cultural Sofá”

En el marco de una muestra de performance, presenté la performance “Contracción”. Esta fue la primera performance que planifiqué en la cocina de mi casa experimentando. Realice un montaje de acción que consistía en entrar con una masa de galletas, y trabajar con un microondas dispuesto en el interior de la sala.

La acción fue cortar la masa en pequeños pedazos, cada uno de ellos fue expuesto a distintos tiempos dentro del horno microondas, cada masa sufrió un proceso distinto, al ser expuesta por azar a distintos tiempos, el proceso que yo recuerdo fue que a menor tiempo, a

masa crecía, más tiempo se iba a poniendo más dura en general, más tiempo se endurecía su centro encogiéndose resultando carbón. Quise plantear el ciclo de la vida a través de la masa y los resultados físicos de esta según los distintos tiempos de exposición.

Como resultado de la acción algunos espectadores de la performance comentaron que fue algo que les generó una sensación muy agradable, recordando galletas les dieron ganas de comer pero a la vez una gran molestia, se ahogaron con el humo, dualidad de aquella performance.

Parte del resultado de la performance hubo gente que accionó registrando el momento con cámaras fotográficas, quedando así la documentación de “CONTRACCIÓN”.

RESIGNIFICANDO EL ACONTECIMIENTO

En esta performance, existe un traslado doble, puesto que yo hago un desplazamiento a nivel geográfico. Viajo de Buenos Aires a Santiago, soy artista y objeto de documentación de mi propia obra, llevo conmigo el registro mental de la performance “Contracción Pirovano” en Buenos Aires, soy objeto resultante llevo en mi la performance anterior con su construcción previa.

En este aspecto ocurre un cruce entre dos países vecinos, se traslada toda esta historia y se construye otra, el montaje de cruces que traspasan el tiempo real de mi vida un antes y un presente de acción, una posterior y presente reflexión sobre el trabajo anterior. La palabra es el signo del objeto

El traspaso de una frase y la no representación de la performance.

La frase “La vida y muerte es como una galleta al microondas”, pasó de ser un conjunto de signos construidos por mí bajo el contexto de reflexión de la muerte a su desplazamiento y transformación en las 2 performance anteriores, la cual pasó a ser objetos y acciones de sí misma, se transformó al ser instalada dentro de la galería de arte en “CONTRACCIÓN”. Tuvimos un microondas, galletas y gente expectante, entre ellos yo, en una performance de indagación donde las palabras se desechan mientras se buscan explicaciones a lo vivido en el proceso de la muerte.

Generando y degenerando en vivo cada una de las partes, se desencadenó la acción en sus distintos aspectos. Quiero referirme a uno de ellos: las masas, iban cambiando al ser expuestas en distintos tiempos bajo los estímulos del horno microondas - se transformaron - , cada una resulta ser distinta en forma y contenido no sé si tienen mente, pero me parece es un fenómeno físico del cuerpo que sucede y no representa otra cosa, solo es y se transforma. “la performance es un arte de acción cuyo elemento capital es el trabajo de

omisión, o más bien el no-trabajo con el tiempo. El dejar suceder. Acción que dilata en el tiempo y por efecto de tal dilatación tenemos la impresión de no representacionalidad.”²

No puede ser una copia de ninguna otra, podrán hacerse con los mismos componentes, ser parte del total por haber venido de la misma matriz, pero al momento de hacerse masas, como unidades distintas adquieren identidad y diferencia. Existe un parecido, pero no son ni les corresponde el mismo tiempo ni acción.

No creo en la representación durante ninguna performance, que se diga serlo, todo es tan sincero como los latidos del corazón, pues no se puede hacer como que se respira o se existe, se podría imitar el ritmo de respiración de otro, pero sería molesto, se estaría pendiente de el imitar y no de respirar.

Un fomento a la identidad es lo que da sentido a la performance que parece nunca acabar, creándose nuevos contextos. Distintas formas de morir, traspasando los procesos mentales creativos a nuevas y únicas performances se materializan en otros contextos y espacios.

REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y CREACIÓN DE LA SERIE “ETERNIDAD”

Otoño-Invierno, Santiago de Chile/ 2011

En época de otoño en las calles de Santiago recogí un soporte publicitario en PBC, en el cual registre la foto trazando una de las fotografías registro que tenía guardadas parte de la documentación de la performance “CONTRACCIÓN”, en la fotografía estaba yo con el microondas en la galería de Sofá. El dibujo era parecido a la fotografía en sus proporciones y motivo, pero distinto obviamente, en el espacio del dibujo había una división del espacio galería, a través de formas geométricas que componían el total. Yo aún conservaba aspecto femenino parecido al real.

En agosto realicé un viaje Buenos Aires para reencontrarme con mi novio hasta ese entonces *Cima*, llevé conmigo el dibujo que estaba haciendo para pintarlo allá en su casa. Esta relación fracasó, me quedé en Buenos Aires unos dos meses sola y deprimida junto al PBC con el dibujo y el recuerdo idealizado de una historia de amor en esa ciudad más una cajita de oleos regalada por él. Durante ese tiempo que para mí fue una eternidad mi experiencia fue pintar a diario enfocándome en el cuadro para soportar la tristeza que sentía, debía matar el amor, era muy doloroso enfrentar la verdad. La ciudad y las personas no eran las mismas, todo había cambiado en esos meses, menos yo que vivía guardando los recuerdos del amor que ya no existía.

Con el tiempo el dibujo- registro pasó a ser una pintura-registro que se llamó “Melina”, Todo el espacio de la galería estaba lleno de colores pasteles muy alegres, pero la niña que habitaba el espacio nunca tuvo ojos, boca ni oídos, solo piel y un vestido. Había perdido todos sus sentidos, mi vida tampoco lo tenía.

TIEMPO Y CAMPO DE PODER

Al entrar en la performance las cosas funcionan de otra forma. Acontecen nuevas formas en el espacio performativo, todo pasa a través de un tiempo que transcurre en forma paralela al tiempo cotidiano del exterior, pues se desintegran las formas creando unas nuevas, entonces la percepción de lo que se entiende por tiempo cambia, no existen los relojes, el acercamiento con los objetos y personas en el espacio ocurre de forma distinta, creando nuevas relaciones, hay otro conteo que el artista se plantea internamente, puede ser la repetición de una canción, o la visión temporal en relación a la fijación en ciertos espacios y la división de ellos, realmente la forma es subjetiva, muchas performance tienen un tiempo de duración que se plantea antes de su ejecución. Solo el artista sabe como maneja esto. Existe un campo de poder en la performance, esta es la distancia que hay entre el artista que genera la acción y el espectador que observa a distancia, esto marca un dentro y un afuera, cuando se rompe este campo, se podría decir que el espectador pasa a ser partícipe activo entrando a vivir en el tiempo de la performance. Siendo privilegiado como observador de la experiencia y luego partícipe, podrá hacer una reflexión y montaje en su mente con ambas partes, desde si planteará otra cosa en la acción, innovando y cambiando el curso de esta.

Es un fenómeno de percepción decisión y acción en la relación de los cuerpos con otros cuerpos en el espacio, esto es subjetivo para cada uno. Un arte que plantea la tridimensionalidad del acontecimiento en el espacio.

Ocurriendo la interacción ocurre la reflexión sobre cuarta dimensión ya que notaría un cambio por haber estado afuera y luego adentro, él observa y decide en cierta forma bajo estímulos, tiene la capacidad de ver y sentir.

Me encontraba en una situación en la que nunca me imaginé, el espacio de la pintura estaba lleno de color, pero yo sentía todo gris, el tiempo había cambiado, hacía frío y estaba sola. No entendía nada, pero intentaba con todas mis fuerzas encontrarle el verdadero sentido a este viaje y a mi vida que se había transformado en verdadero vacío y ausencia de amor. En todo este proceso un amigo me regaló un libro de arte, donde había fotografías, una de ellas una enfermera haciendo el gesto de silencio para un espectador tapándose los labios con el dedo índice. En otro momento con un amigo encontramos en la calle un bastidor con rueditas, el cual me llevé al departamento en el que vivía en Paternal.

Dualidad de silencio, el vídeo como reflexión de la pintura

Con tremendo vacío regresé a Santiago de Chile, una de las primeras cosas que hice en ese tiempo fue colocar sobre el muro de mi taller, la tela cortada del bastidor con rueditas, frente a ella instalé la pintura documentación de “Melina”, ambas traídas desde Buenos Aires junto conmigo.

“Melina”, estaba en un proceso difícil al igual que yo, estaba definida la forma y color del espacio de la galería, pero existía una separación del espacio de la niña en relación al resto del cuadro; en apariencia era una pintura muy infantil y alegre, pero yo sabía que la realidad que se desarrollaba ahí no era real, pues mi cuerpo, mi mente y corazón se movían a escala de grises, la verdad era muy extraña la muestra del sentimiento, yo no sentía amor, ni fe, de hecho ese tiempo realicé una performance en las que me tapaba todo el cuerpo, hasta perder todos mis sentidos, el tema es que no cambiaba la situación interna por la que yo estaba pasando, porque no podía dejar de ser yo, no podía salir de mi, había que seguir trabajando.

Comencé a sentirme atrapada en esta dualidad aún no recobraba el sentido, estaba de luto. “Melina” era un cuerpo pictórico en desarrollo que ya tenía varias connotaciones y recorridos partes de ella, había incorporado muchas cosas en sí misma, pasado por distintos lugares y espacios, el cuerpo se iba transformando y cambiando en el tiempo; por ello, al verla todo el tiempo sentía la responsabilidad de terminarla, y enfrentar todo lo sucedido, era un tema de todos los días, el cual duro meses.

Silencio, me quede sin vos, me quede sin voz

En el taller pasaban otras cosas, simultanea pero distinta nacía “Santa Isabel” la pintura del bastidor de rueditas, en la cual pinté la enfermera del libro regalado por mi amigo en Buenos Aires, para mí ella era la cura, pero también planteaba el silencio. Era una figura agresiva que daba miedo y me recordaba al silencio que me había hecho mi ex novio cuando dejo de hablarme por internet mientras yo estaba en Santiago de Chile. Es una sensación difícil, quieres a alguien y un día desaparece, despiertas un día y todo ha cambiado, nunca más pudiste decirle nada más.

Me parece que es necesario un acercamiento físico para una relación, una re significación constante en las formas de acercamiento necesitan de la interacción de los cuerpos, para ello es necesario ser en un mismo espacio, creo que sin la existencia de esto todo se vuelve frío y solo se conserva el recuerdo en una relación virtual y la idealización de un futuro que no existe.

Existía la tensión en el espacio de mi taller, por una parte una de las dos pinturas quería avanzar y sacar su verdadera voz, y, por otro lado, se le enfrentaba la otra haciéndole el

gesto de silencio anulando su intención, para mí, ambas debían vivir, así que era necesario indagar en ambos puntos de vista que al subsistir en un mismo espacio me parecía debían tener la oportunidad de ser. Lo único que podía generar un cambio a esta difícil situación era relacionarlas de forma más íntima, cada una era espectadora de la otra por el hecho de estarse viendo las caras día y noche debió haber un acercamiento. Una de ellas debió entrar en el espacio personal de la otra, y la otra aceptar algo que quizás proyectó necesario en un momento para que se diera este encuentro. Si ninguna de las dos se movía de su espacio continuaría la tensión y la no relación sin posibilidad de cambio.

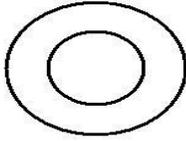
EL VÍDEO COMO REFLEXIÓN

Un acercamiento/ el movimiento de ambas pinturas a través del movimiento en el espacio del vídeo. Nace de esta experiencia la creación de un vídeo de animación, hecho con muchos dibujos en una mesa de luz, todos distintos generaban el movimiento que acercó a “Melina” y “Santa Isabel” en IN-DECISIÓN, que para mí la muestra del lineamiento sentimental de ese tiempo. En ella se plantea la acción de corte de la piel, siendo el sentido y modo de relación en el encuentro generado por el movimiento y desplazamiento ejercido por “Santa Isabel” hacia “Melina”. El vídeo es la muestra de la unión de dos espacios de habitabilidad dentro del encuadre uno es el desfragmentado inorgánico, agresivo y agudo donde habita “Santa Isabel” y el silencio y el otro infantil y orgánico, la espera de “Melina” quieta y pasiva, espectadora y soporte corporal de la acción. Santa Isabel al entrar en el espacio del otro (“Melina”) es activa, plantea y genera la acción, al aceptar “Melina” ya es activa a la propuesta.

Proceso de reanimación y corte reflexivo doloroso necesario para sanar y descubrir la verdad. Con el fin de dar sentido verdadero inevitablemente fue necesaria la muerte de una piel para la demostración de lo que existía debajo y en silencio.

“ETERNIDAD” Y PERFORMANCE

Me gusta la idea de la transformación del cuerpo que da paso a una nueva construcción haciendo una introspección de sí mismo, creo que es necesaria y que en ella viven cada uno de los espacios en los que estuvo, sentimientos, relaciones que han sido parte de su historia. Me parece que desde ese punto de vista no existe una muerte, sino el cambio constante de la materia en el espacio, y el tiempo. También me gusta la masa, ya que está compuesta por varias capas así como nosotros de todas nuestras experiencias y relaciones. Un día pasé por el taller de mi maestro de pintura Mariano Rivero y le pregunté por un símbolo que había soñado, el cual llevo buscando desde hace más de un año, me dijo que era símbolo de la “Eternidad”, yo lo llevo conmigo todo el tiempo, y lo busco por todos lados.

Construcción de la performance

Otoño 2012/ muestra “Es real la realidad” Quillota, Santiago, Chile

Tengo los objetos listos, la registro pintura “Melina”, el silencio de “Santa Isabel” y el vídeo “IN-DECISIÓN”, para mí desde la visión de construcción de una performance todas estas obras son objetos, para la realización del trabajo y deben resignificarse nuevamente para vivir y no ser recuerdos estáticos empolvados. Desde aquí nace mi pregunta:
¿Cómo hago que los objetos sean en la performance?

ANÁLISIS SEMIOLÓGICO

Tengo que construir un montaje de acción en movimiento con los objetos en el espacio donde estaremos con los espectadores. Así me planteo un análisis técnico de construcción un poco más frío que el anterior expuesto en esta ponencia.

A través del montaje del objeto de soporte bidimensional. Lo primero fue pensar en el espectador y la idea de su trayecto en la galería, cómo poder generar la atracción de ellos con la obra, generando la interacción, evitando la contemplación pasiva dentro de la performance dentro de la galería.

Había que trabajar varios aspectos, el trabajo tenía que tener un hilo conductor, ya estaban la serie completa, pero aun faltaba un acercamiento más que diera paso a la relación y desencadenara la interacción. Pensando en esto decidí incorporar un elemento de vital importancia: la secuencia lineal del registro fotográfico de la performance “CONTRACCIÓN”, de la cual técnicamente había nacido la pintura registro “Melina”. Lo primero que pensé fue disponerlas sobre uno de los muros, dando a entender al espectador la pintura como registro de performance.

MONTAJE

¿Si las fotografías se exponen pequeñas se verán? ¿Si su tamaño fuera más grande de qué forma hago el montaje? todas estas cosas hablarían al momento de la obra existir en la

galería. Incorporando aspectos de la performance comenzó la construcción con este elemento.

Decidí crear un pasillo, que tuviera la secuencia lineal de estas fotografías y la pintura “Melina”, incorporando un elemento provocador para dar paso a la acción con la idea de interrumpir en la la mirada pasiva del espectador. La pintura y las fotos fueron colgadas del techo en un solo soporte, traspasadas por medio de impresión digital a un soporte bidimensional, un plotter de 3 x 2 mt una por anverso y la otra por reverso. El plotter generaba un espacio vacío y oscuro en relación de distancia de 1 mt y medio con la pared. Para generar la acción, fue necesario un nuevo elemento, un soporte de clasificación del material, la copia impresa de “Melina” vacía de color, con la misma forma y delimitación territorial, y para cada una de las partes la asignación graficada de un número correspondiente al número y forma de la pintura que colgaba enfrente del techo. Todo en las mismas dimensiones, era un reflejo vacío. Un verdadero mapa pictórico vacío a la espera de ser contenido por un discurso en la performance.

ACCIÓN

De la mano de este montaje venía mi acción como performer, para que este montaje cobrara vida era necesaria la muerte de una de las partes, en función del trabajo con una de ellas, había que hacer una elección, ya estaba decidido le di la opción a la pintura, porque me parece un medio más sincero, ya que no obliga a establecer una visión lineal, para entender el todo. También significaba más a nivel de historia para mí, quizás porque yo no había hecho aquellas fotografías y la pintura reflejaba todo un tiempo y trabajo directo desde mi cuerpo en relación al soporte expuesto.

La acción rompería la secuencia lineal fotográfica que mutaría a ser otra cosa, la deconstrucción y construcción de una nueva historia utilizando todas las partes del cuerpo PBC, para ello se recortaría junto con los espectadores desde el interior del pasillo las distintas secciones del cuadro delimitadas a través de la forma, color, y número impreso. Luego de esto se pegaría cada una de las partes en el espacio de calce del sistema de clasificación planteado en la pared de al fondo generando un nuevo cuerpo de arte construido por todos en la sala.

VACÍO

El espacio de vacío tridimensional generado en el interior del pasillo se iría rompiendo a través de la acción del corte, desapareciendo y a su vez dejando ver la construcción de esta nueva pintura. Destruyendo a través de la acción de corte la historia fotográfica simultáneamente y construyendo a través del pegado.

El espectador activo estará trabajando y quizás no tendría el tiempo para ver lo que sucede por el otro lado del plotter donde se encontrarían los espectadores pasivos observadores quienes irían viendo una serie de fotografías mal cortadas. El formato establecido se irá destrozando, bajo la postura de una nueva mirada. Simultáneo a toda esta acción se proyectará la animación de vídeo repitiéndose en loop durante toda la performance, siendo proyectada en los distintos cuerpos de las personas y objetos durante el proceso, hablando un poco sobre la reproducción a cada momento.

METODOLOGÍA

Para dar marcha a todo este plan, utilicé la metodología de performance, de **azar e indeterminación**. El azar sería utilizado como medio de decisión de desplazamiento de un punto a otro, rompiendo con un posible movimiento lineal y obvio. En la cual “yo” como performer plantearía una situación al espectador y este le daría el contenido a través de su acción, a través de sus decisiones dentro de la performance, esto romperá con la pasividad del espectador y la jerarquía artista>espectador. Se plantea el entrar en el espacio del otro y la pérdida del control junto con la propuesta a hacerse cargo. El tiempo sería subjetivo, dependiendo de la interacción con los espectadores, ya no solo será mi movimiento si no que somos varias personas accionando. Para la construcción de la acción serían necesarios algunos elementos técnicos, un plumón pegamento y tijeras. Además de la incorporación de la pintura “Santa Isabel” la cual se utilizará para generar tensión y provocación a través del planteo del silencio, será un mandato de sumisión que irá de la mano con la invitación a la acción de corte, una provocación de objeto pictórica. Respecto a la ropa se resignificará la ropa de la performance “CONTRACCIÓN” junto con la indumentaria que utiliza la enfermera de la pintura del silencio. Estos también serán elementos que irán cambiando en el transcurso del tiempo, interactuando a través de los espectadores.

DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE LA PERFORMANCE

Ingresé en la sala con la pintura “Santa Isabel” en la mano cubriendo mi rostro y mi torso, con los ojos cerrados me acerqué por azar a algún espectador, le pregunté un número, me lo dijo, cuando esto sucedió yo se lo anoté en su mano, de esta forma él recordaría, lo invité al pasillo, y accedió, a través del cuerpo le mostré cortando una pista de mi idea, el resultado fue bueno, él espectador ya se encontraba cortando un pedacito de territorio y luego pegándolo en la pared. Mientras tanto yo fui a distintos lugares de la sala buscando por azar a otros espectadores, quienes iban realizando la acción, la nueva pintura iba tomando forma.

Cayendo el muro fotográfico en distintas direcciones se construía un nuevo discurso, dando origen al objeto resultante que descansaba bajo un silencio necesario quizás al ser pegado en el fondo de este pasillo oscuro por sus habitantes, los ejecutores espectadores de la acción.

En el soporte de clasificación se iban pegando los pedazos de forma desordenada, pero según los números correspondientes a cada espectador según su propia elección. Se movían por toda la sala, unos más que otros, todas las personas estaban en distintos puntos del espacio haciendo y siendo por el solo hecho de estar presentes. Yo por mi parte me incorporaba en su historia y ellos en la mía, fue un tiempo de encuentro, siendo todos participes y registradores a la vez. Me quité la ropa traspasando través de la postura de esta a algunas personas ¿quién es esa persona ahora? Hay un traspaso de identidad. Me parece que parte de la performance es enfrentarse al no saber qué hacer y el dejar ser.

REFLEXION-ES

Si un cuerpo, único sujeto avanzara solo sin cruzarse con nadie en su camino, podría seguir un camino lineal y plano, dentro de la performance yo no estoy sola, al incorporar al otro en la performance, dentro del tiempo de la performance los tiempos cambian, hay un tiempo de decisión, tiempos de silencio. Las cosas se vuelven más lentas y hay que indagar en distintas áreas del espacio, estas áreas las veo definidas por las personas. El movimiento de todos hace que el mundo tenga distintas direcciones y construcciones.

El soporte PBC se resignificó pasando a ser arte dentro de la galería, acogiendo dos posturas en sí mismo, mi posición como artista es el plan de elección a través de la acción.

Y pérdida del control en mi trabajo, el futuro no depende de mí, porque los desenlaces, vidas, muertes dependen de todos, creo que nos llevamos a todos en nuestras relaciones y distintas formas de hacer influimos y tenemos una posición en el tiempo y el espacio. Lo importante para mi es continuar la performance de la vida.

No quiero regir mi vida por relaciones establecidas de ante mano pero creo que igual lo hago de cierta forma

Bibliografía

FOUCAULT, MICHEL, 2009, (1969) : *Arqueología del saber*, Barcelona, Siglo XXI.

Web

www.perfopuerto.net/ensemble/

[http://estudiosteatrales.cl/index.php?option=com_content&view...id.](http://estudiosteatrales.cl/index.php?option=com_content&view...id)