

AbisaL Laboratorio performativo

Rocío Pagola, Flora Hubot y Cyrille de Haes

El video es un TIME LAPSE de 3 días consecutivos, de una performance que se adaptó al espacio planteado por la instalación llamada MOVIE SET, absorbiéndola y volviéndola parte de sí. La instalación, perteneciente a la artista visual italiana Marinella Senatore, formo parte de la muestra THE YELLOW SIDE OF SOCIALITY, exhibida en el museo BOZAR (Palais des beaux-arts) en Bruselas, Bélgica, durante el mes de Enero de 2015.

Introducción

¿Qué importa más a la hora de componer: el resultado o el proceso? ¿Cuál es el límite de una disciplina artística? ¿Sus soportes? ¿Hasta qué punto podemos diferenciar la performance del proceso de composición? ¿Y la obra de la performance?

AbisaL se presenta como performance interdisciplinaria (música, danza, pintura y video), compuesta en tiempo real e *in situ*, que utiliza captaciones y proyecciones de video en vivo para el diálogo y creación colectiva.

Como laboratorio constituido alrededor de ópticas distintas y autónomas, cada disciplina se desarrolla siguiendo el principio de aleatoriedad. Simultáneamente, cada compositor por su acto, da e impone una forma. Simbiosis en la que todos influyen y son influenciados por la acción de los otros, convierten a cada presentación en una obra única e irreplicable.

Cuestionando el rol del artista, la obra y el espacio de creación e investigación, esta propuesta intenta develar al espectador el universo creativo, el nuestro, proponiéndose confrontar la obra como resultado final y el proceso de composición de la misma. Esto nos lleva a reflexionar sobre el lugar del creador y el des-encasillamiento de estas prácticas artísticas, no solo por medio de la construcción de una obra sin guión, sino también por la reapropiación de las herramientas propias a cada disciplina, convirtiendo a AbisaL en un lugar donde la pintura, lo sonoro, la imagen y el movimiento, conviven configurando un nuevo sistema. Una obra evolutiva que insiste sobre el acto, el juego y el diálogo.

Tiempo real e *In situ*

In situ es una expresión latina que significa “en el sitio” o “en el lugar” que suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar. AbisaL se piensa y se compone en base al espacio, al tiempo y a los materiales disponibles en el lugar de presentación. Desde salas de museos hasta antiguas fábricas textiles, rollos de papel higiénico industrial o cajas de cartón cortadas en dos, la performance toma como punto de partida para la creación el contexto de realización; *in situ* es también el tiempo, su lugar geográfico, las condiciones climáticas, la población. El tiempo y el espacio imponen y ofrecen lo que tienen a su alrededor. Todo se convierte en posibilidad de creación, todo se convierte en oportunidad.

AbisaL es siempre una nueva construcción, un presente continuo, un nuevo territorio a ser descubierto. Nada de lo que vaya a suceder está predeterminado, no hay algo escrito de forma previa al encuentro.

El proceso

Utilizando distintos disparadores que nos permitan comenzar a trabajar de forma individual, el punto de contacto entre los tres compositores es, por el momento, invariablemente consecuencia de los procesos autónomos de cada disciplina. Es decir, no pensamos o imaginamos primeramente en el conjunto, en la unidad como resultado final, sino en cómo cada uno de nosotros puede hallar su cauce en el espacio, en la materialidad, para finalmente encontrarse en y con los otros. Los cuerpos, los sonidos, las imágenes, el lugar, todo se vuelve relativo, posible y caótico a la vez.

Sin embargo, la exploración se hace a tientas, de forma soberana y atenta al entorno. Mientras tanto una cámara observa, registra y graba los fenómenos producidos en sus tiempos de aparición. La sincronización de las partes no se busca ni se persigue, sino que es en la exploración particular e improvisación colectiva, en ese estar propio y ajeno, que el encuentro se produce.

El Lenguaje y la traducción

Partiendo de la premisa de que dos de los tres integrantes del proyecto son de lengua francesa, un factor que consideramos fundamental es precisamente ese: el idioma y su traducción. El poder del lenguaje verbal y la comunicación como formadores, deformadores y transformadores del proceso y de la performance.

Una idea, un concepto o una palabra en francés, es concebida generalmente de una manera similar en el idioma castellano. Como ninguno de los integrantes es intérprete, al momento de comunicarnos muchas veces simplemente no encontramos una traducción literal de lo que queremos significar, y comenzamos

a buscar ideas parecidas o palabras similares que nos acerquen a eso que necesitamos decir. Resulta complejo hallar de forma inmediata aquellos significantes que mejor respondan o mejor se adecúen a ese concepto a transferir. Como producto de esa traducción entonces es que aquello que inicialmente pensábamos de un modo (en el idioma original), adquiere inevitablemente otro sentido al momento de intentar ser traducido, y deja de ser lo que era. A causa de esto, constantemente nos sorprendemos transformando ideas que considerábamos resueltas, Aquello que creíamos saber que estábamos pensando, elaborando. Al decir, al hablar, algo se modifica en el mensaje, algo se pierde, cambia, y esa modificación provoca que surja en la propuesta algo nuevo. La traducción se impone de esta manera, no sólo como interpretación y significación sino como constructora de sentido.

Finalmente: ¿Por qué no pensar en obras irrepetibles, en obras de una vez, de una sola presentación? ¿Qué sucedería si la obra fuera el proceso? ¿Acaso las obras no están en constante revisión y transformación? ¿No son la expresión de un tiempo, un espacio, una materialidad, una población, una geografía determinadas?

Por el momento, como laboratorio en constante remodelación, seguimos sumando preguntas, reformulando hipótesis, investigando posibilidades, probando ideas, buscando oportunidades, y por qué no de vez en cuando, haciendo explotar algo también.