

Performance “Sin Título”, de Mikel R. Nieto y Laura Lozano Piera

Convent de Sant Agustí, 16.09.2011

“Performance sonora influida por la presencia de la ausencia”

Análisis a lo Alex Serrano:

1. Control del tiempo. Establecer claramente principio y final.

El autor realiza una presentación de la pieza (que nos perdimos). La pieza empieza con la sala a oscuras, paisajes sonoros por los ¿cuatro? altavoces. Después se enciende un foco de luz blanca. La primera acción es una mujer vestida con mallas negras que acota con una cinta de color negro y amarillo el suelo alrededor de una mochila.

El fin es un bucle de una sesión de skype. El público mira la pantalla hasta que comprende que se trata de un bucle y después busca otra fuente de información, vuelve la mirada a la mesa de control, busca. ¿Cuánto debe durar el bucle? ¿Hasta que el primer espectador abandone la sala? No parece que exista una decisión premeditada al respecto.

2. Control del ESPACIO ¿Qué tipo de espacio utilizo y qué relación creo con el público?

El espacio se marca, se acota, se crean recintos cerrados, se obliga al público a desplazarse. Para mí es el gran tema de la performance. Límites. Espacio limitado. Interiores seguros. Exteriores peligrosos.

3. Avance de la ACCIÓN. Nos gusta adivinar lo que va a pasar pero también nos gusta que nos sorprendan.

Las acciones de la mujer con la cinta: Primero balizar la mochila, Luego acota una flecha de mármol que se destaca en el pavimento. El público observa quieto.

La mujer recorre un espacio unas cuantas veces y después marca en el suelo esa línea con cinta negra y amarilla. La mujer se sienta en mitad de la línea y se rodea con una cinta gris. Luego se levanta y recorta la cinta negra y amarilla que ha quedado atrapada. La estruja y la deja en mitad. Esa idea me gusta. Esa cinta estrujada en mitad del espacio. Su cambio de estado. Para mí eso funciona como “presencia de la ausencia”

La mujer recoge un elemento de la mesa de control. El hombre en la mesa menea la cabeza como diciendo “no”. Es un objeto pequeño, en la oscuridad no es posible saber que es. La mujer se pone un frontal y corre en círculos entre el público. Sonido de un tren. Sombras.

(Pienso en la instalación de: Ryota Kuwakubo http://www.youtube.com/watch?v=8EBF0gOKpns&feature=player_embedded)

Después la mujer devuelve el frontal a la mesa de control, toma otra cinta y pide ayuda a un espectador para desplegarla manteniéndola tensa en el aire.

El público observa quieto. Asumir el papel de espectador. Asumir un papel de control, de jerarquizador del espacio. Los espectadores asumen que las riendas las llevan los performers y obedecen o abandonan. Forzar esa situación obligando al público a desplazarse detrás de la tira, que avanza arrinconando a los espectadores junto a la pantalla de proyección.

Obedecer. Abandonar. Jugar. Preguntar.

Nadie pasa por debajo de la tira.

Y luego el límite se queda ahí. Fijado en el suelo. Como el recuerdo de un empujón. (¿la presencia de la ausencia?) El público tratado como un rebaño. El límite del umbral de la puerta de “El ángel exterminador” de Buñuel

Yo estoy junto al límite. Juego con él, pisándolo como si pisara el borde de un precipicio.

Se inicia la proyección de las imágenes de una familia hablando por skype. Un recuadro pequeño (la imagen espejo) contenida en la pantalla grande (la imagen de los otros)

Supongo que esa es la idea: el enmarcado del encuadre de una cámara como símbolo de límite.

Los creadores nos explican luego que cuando ella corría entre el público debía llevar una cámara que transmitiría las imágenes que después se utilizarían en el bucle final, pero la cámara no ha funcionado y han puesto lo único que tenían en el portátil, una sesión de skype familiar. Un recurso improvisado que curiosamente encaja con los límites y con el leitmotiv de la obra esa “presencia de la ausencia”

¿Cómo lograr que el público sienta la presencia de la ausencia?

Más intenso que la presencia de la ausencia siento que el tema es la presencia de límites y las relaciones que se establecen con ellos. Límites espaciales y límites jerárquicos, creador-espectador, mujer performer-hombre en la mesa de control.

4. Disociación de informaciones emitidas a la vez por distintos canales. Informaciones complementarias en lugar de informaciones duplicadas.

5. La metarreferencialidad. Justificar verbalmente las acciones.

No se utiliza

6. La manipulación de los objetos debe ser ultrameticulosa, ultracontrolada, es muy fácil que parezca mentira.

Me pareció un momento interesante cuando ella acude a recoger el objeto (el frontal y la cámara) a la mesa de control, parecía un objeto mágico.

Cada objeto debe tener su significado. ¿Por qué la mochila? ¿Por qué las primeras acotaciones en el suelo? Que la mochila emita sonidos. Que de la mochila salgan animales, o robots, elementos móviles de desorden. Que el video explique el pasado de la mochila. Lo que contiene. ¿Los huesos de un ser amado? ¿Cartas de amor?

7. La simulación, la convención teatral se rechaza en la performance. En una performance no se finge cansancio, se llega al cansancio, no se finge dolor se sufre de verdad. Si te tiemblan los brazos es porque el peso del libro te está doblegando los músculos. El mecanismo de la mentira debe ser consciente.

No existe simulación.

8. Llegar al fondo de las propuestas.

La performance se disfruta pero la sensación final es que falta algo, falta un clic que haga que todo encaje, el Eureka...

¿La presencia de la ausencia? ¿La luz de una estrella muerta. Una huella. El sonido capturado y reproducido?

9. Crear expectativas y después truncarlas

Lo apasionante de las performances es que en ellas el espectador entra en un juego cuyas reglas debe ir descubriendo. Al contrario de lo que sucede cuando ves una película de Hollywood donde el espectador es arrastrado por la velocidad de una información claramente estructurada hacia un objetivo, en una performance, la información responde a unos códigos que el espectador debe ir descubriendo, realizando conjeturas mientras la acción sucede en tiempo real, realizando suposiciones, jugando a adivinar las reglas.

Y ese es el trabajo del creador: componer las piezas del puzle, crear y truncar expectativas.