

Instalación habitada

Esta publicación es parte del trabajo realizado por Itsaso Iribarren y Germán de la Riva durante la residencia de investigación artística en Estruch Fábrica de Creación durante los meses de noviembre y diciembre de 2019.

ella

Cuando algo está desordenado intenta ordenarlo, cuando algo está ordenado tiende a desordenarlo

para comprenderlo,
para experimentarlo,
para vivirlo,
para sentirlo suyo,
para poseerlo,
para manosearlo,
para rasgarlo y olerlo,
para deshacerlo y hacer que muestre su interior,
para forzarlo,
para tratarlo con cariño,
para acariciarlo,
para mostrarle otras posibilidades,
para ocultar el caos,
para hacer ver el caos,
para ocultar la estructura,
para mostrar la estructura,
para cubrir con algodón una maraña de vísceras sintéticas,
para darle vida a aquello olvidado en el garaje,

para estructurar desperdicios,
para que se apoyen,
para que plásticos anudados conformen nubes y cúmulos
limbóticos,
para que un plástico de la sección de jardinería tome forma
de cadena montañosa,
para que el pan duro se convierta en un manjar.

Ceder y empujar

1.

Ambos fueron a trabajar a Sabadell. Allí pasaron cuatro semanas. Les asignaron un estudio en una nave junto al bar. Dormían en una habitación del primer piso de un edificio industrial. No conocían la institución, ni la población, tampoco al equipo de personas que los acogería durante este periodo.

Al llegar, la institución les comunicó que la presentación final de la residencia sería en el teatro. A ellos les pareció extraño este espacio para una residencia de artes visuales. El montaje y desmontaje tendría que ser rápido, ya que antes y después habría otras presentaciones. En la reunión técnica hablaron de sus necesidades con el equipo de producción y les explicaron que la presentación no podía ser en el teatro. Su nuevo trabajo estaba tomando un formato instalativo más que escénico; consistiría en objetos escultóricos y materiales desplegados acompañados de acciones corporales. En esa reunión también hablaron otros artistas, técnicos y gestores sobre sus necesidades. Había muchas personas y cada una era diferente, tenían necesidades que chocaban y que eran difícil articularlas con un fin común. Parecía que cada persona quería hacer bien su trabajo, cada una luchaba

por sus derechos y necesidades. Una negociación, un ir y venir de espacios, horarios, materiales y personas que les terminó abrumando. Finalmente, y no muy convencidos, accedieron a hacer la la presentación en el teatro. Así, la reunión terminó.

Cuando salieron al patio se dieron cuenta de que habían tomado una decisión que no les convenía. La sala no era la adecuada. Habían cedido. Se habían dejado llevar por los argumentos de los demás, por desconocimiento, por empatía, por querer seguir hacia adelante... Queriendo facilitar el trabajo ajeno habían ido en su contra. Hablaron entre ellos otro largo tiempo. Querían entender cómo había ocurrido aquello, cómo habían llegado a escoger una opción que no estaba acorde con las necesidades del trabajo artístico ni con sus deseos.

Un poco más tarde, a través de una serie de argumentos caóticos presentados nerviosamente a los responsables de la institución y entremezclando necesidades personales, ideas profesionales y un poco de falta de intuición, solicitaron repensar el lugar donde se haría esa presentación. Hablaron de empatía, de poner el foco en el proceso, de dejar abiertas posibilidades, de sorprenderse de los resultados, de arriesgar, de no ir a lo seguro, de producir sin pensar en la forma final... esto es, de lo que la

investigación y la creación artística es para ellos. Superado el caos argumental y gracias a la disposición de las personas con las que estaban, hubo entendimiento. Estudiaron nuevas posibilidades y repasaron juntos el calendario y los horarios. Encontraron una nueva solución, todo iba poniéndose en su sitio para seguir avanzando.

2.

Releo el texto escrito hasta el momento y recuerdo los patrones que estudian el desarrollo del movimiento del ser humano desde el nacimiento hasta la bipedestación¹. Uno de los principios básicos para el movimiento es *ceder*. Ceder el peso hacia la tierra, hacia los brazos del padre, hacia el pecho de la madre. La acción de ceder precede a la acción de empujar. Ceder y empujar conforman la primera categoría de movimientos que realizamos después del nacimiento².

Para que el patrón de *Ceder y empujar* se ejecute de manera ordenada y eficaz, las dos acciones deben darse equilibradamente. Primero ocurre el ceder: el bebé cede su peso hacia el pecho de la madre; después sucede

¹ Tuve la oportunidad de formarme en la técnica Body Mind Centering durante varios años en la ciudad de Buenos Aires con la profesora Silvia Mamana. Esta técnica somática, creada por Bonnie Bainbridge Cohen profundiza en las diferentes fases del movimiento por las que pasa el cuerpo desde el momento de la concepción hasta la acción de caminar.

² Bainbridge, Cohen, 1993, Bonnie, *Sensing, feeling and action, The experiential anatomy of Body-Mind Centering*, Northampton, Contact Editions, p. 101.

el empuje: el bebé empuja suavemente para alejar la cabeza y mirar a su alrededor. Ceder es entregar y también es someterse. Empujar es presionar y también es impulsar o fomentar.

Nosotros cedimos en un primer momento. Ceder te hace tener en cuenta al otro, te permite conocer al otro, te conecta con el entorno. Empujar te permite separarte para ir hacia adelante. Suavemente empujas para separarte e impulsarte hacia un nuevo lugar y dar paso a tu propio movimiento. Te despegas del otro conociéndolo mejor, te llevas parte de él y dispuesta para el movimiento, te preparas para lo que vendrá a continuación. Sin saber qué te encontrarás, pero sabiendo quién eres y qué tienes para enfrentar esa nueva etapa.

hoy mientras iba a la piscina

he visto a un niño muy pequeño de escasos tres años haciendo equilibrio sobre una bici de dos ruedas su madre caminaba con una amiga por la acera el niño en cambio se deslizaba a gran velocidad por los estacionamientos vacíos continuamente probaba los límites aumentando la distancia con respecto a su madre hasta que esta le gritaba y él retrocedía se despegaba del cordón de la acera al tiempo que era cuidadosamente vigilado por la madre él empujaba la situación para separarse e ir ganando libertad y poder de decisión en un momento de despiste de la madre él ha aprovechado para apuntar a toda velocidad hacia el centro de la carretera por donde en ese momento se disponía a pasar un coche la madre ha salido corriendo hacia él gritando él advertido por los gritos de peligro ha torcido el manillar escondiéndose entre dos coches aparcados en este nuevo lugar protegido y oculto ha aprovechado para poner de nuevo a prueba los límites y ha metido un dedo en un charco para llevárselo a la boca probando límites empujando para aumentar la distancia enfrentando los nuevos hallazgos con curiosidad

MEJOR LO DEJAMOS AQUÍ.

LLEGA UN MOMENTO EN QUE LAS
PALABRAS HABLAN POR SI SOLAS,
NOS ARROLLAN Y ME VEO ARRAS-
TRADA POR ELLAS.

MEJOR NO SEGUIR HABLANDO,
PREFIERO PONERME A HACER.

éi

Y crearon un paisaje. Crearon una mezcla de movimiento y quietud, de vida y muerte, un lugar de contemplación y de calma.

Lo primero que hicieron fue centrarse en el espacio donde se iba a presentar el trabajo. Tenían objetos escultóricos, tenían acciones, tenían textos. Primero les ofrecieron una sala de teatro en la que otros artistas también presentarían el último día. Más tarde, les ofrecieron una sala de ensayo grande, en la que se podía ver a lo lejos, un espacio diáfano, cálido, con un suelo de madera que invitaba a descansar en él. Escogieron este último.

Una vez decidido el espacio comenzó una actividad frenética colocando objetos y distribuyendo acciones. Probaron todas las posibilidades que iban apareciendo. Pasaban por cada posición, cada secuencia de acciones, cada camino que podía ser transitado. Día a día iban sumando y descartando formas de hacer. Se dieron cuenta de que la investigación no tenía una forma fija sino que iba evolucionando y dependía del lugar y del momento en el que estaban trabajando.

*Las necesidades del espacio
probar todas las posibilidades
agotar los diferentes caminos*

¿Cómo escoger una trayectoria sino has probado las demás?

¿Cómo estar seguro de la decisión tomada?

Escoger algo y hacerlo

escoger algo y hacerlo

comenzar

sobre todo comenzar

comenzar sin saber

así que hay que elegir

Tenemos unos diez objetos escultóricos

tenemos varias acciones corporales

podrían presentarse como otras veces

hablar a esos objetos desde su propio futuro

contarles cómo eran antes de llegar a su actual forma

también tenemos unas acciones

y algunos procesos del pensamiento

Pero el espacio

el nuevo espacio en el que estamos

tiene unas necesidades

no solo físicas

no solo arquitectónicas

sino de vida

Esta voluntad de integrar aquello que nos rodea

nos hace comenzar por lo que ya está hecho

*Dejamos que el espacio
y los objetos
hablen a través nuestro*

*Ponemos nuestro cuerpo
a disposición*

Esas semanas se encontraban trabajando en un gran centro cultural y artístico, un lugar habitado por multitud de personas diferentes, desde artistas a personas de la comunidad local que se acercaban a realizar actividades culturales, como cantar en el coro o actuar en un grupo de teatro. Interactuar diariamente con estas personas les indujo a preguntarse sobre las diferentes maneras en que estos usuarios podrían acercarse a su trabajo el día de la presentación. Entonces surgió la propuesta, para esa jornada, de permanecer en el espacio con las puertas abiertas y sin restricciones de horarios. Les gustaba la idea de que los usuarios del centro se encontrasen con el trabajo a cualquier hora del día. Pero en este formato, ¿qué pasaba con las acciones que habían creado?

Las acciones requerían de sus cuerpos como soporte al mismo tiempo que formaban parte de los objetos expuestos. Las llamaban *escultura - acción*. Eran acciones que involucraban algunos de los objetos de la instalación; durante un periodo de tiempo determinado el cuerpo del

performer y el objeto se unían para realizar una acción performática. Se convertían en objetos temporales, objetos que escapaban a la permanencia en el tiempo pero que quedaban presentes después de la acción. Cuando pensaban en la *escultura - acción* recordaban las *Dance constructions* de la artista norteamericana Simone Forti⁴.

Comenzaron a abrir el estudio durante varias hora al día para probar este ensamblaje que empezaban a intuir. La gente entraba y salía, metían la cabeza y preguntaban si podían pasar. Dentro, un gran espacio con objetos distribuidos, objetos que eran cuerpos y cuerpos que eran objetos. Cada cierto tiempo uno de los objetos se accionaba y se activaba junto a un ambiente sonoro, un cuerpo que se movía y una voz que hablaba.

Un lugar de descanso

una música grave que te induce a la contemplación

los músculos

los huesos

las zapatillas

la camiseta

⁴ Fuí uno de los performers de la exposición realizada en el Museo Reina Sofía, de la artista Simone Forti, con el nombre de +-1961: *La expansión de las Artes* durante el año 2013. Estas piezas constaban de un objeto escultórico expuesto continuamente en una sala del museo en la que, cada cierto tiempo, se realizaba una acción performática en la que el objeto era parte. Los objetos eran planos inclinadas, cuerdas o cajas por las que se podía subir, colgarse o tumbarse en ellos. Objetos que se transformaban con la presencia de sus cuerpos y del resto de los performers, los cuales, cada cierto número de horas, activaban estos dispositivos escultóricos. Dispositivos que permanecían y eran efímeros al mismo tiempo.

*el pantalón
las cosas
el lenguaje de las cosas
su traducción
su proyección
¿hasta donde llega?
¿cual es su propósito?*

*El objeto inmóvil
es testigo de tu movimiento
su tiempo es eterno
su tiempo es quietud
y tu eres fugaz
como tu movimiento*

*El ladrillo es rígido
la madera porosa
la electricidad estática
la silla en su sitio
y el cuerpo un suspiro
una caricia que se acerca
y luego se va*

*Esos cuerpos diferentes
esos cuerpos a los que se les ha hecho creer
que no son completos
te permiten relajarte
Pies sin piernas*

*torsos sin brazos
cabeza con cabeza
pies en puntillas*

*La construcción de un paisaje a partir de unas rodillas
combinadas con una cadera encima de una cabeza
rodando sobre una vértebra en contacto con otra rodilla
apoyada en un isquion que piensa en cómo soportar
aquello que le viene encima*

*Es una sensación tranquila
ser el soporte de otro
de otra
quedarse quieto y ayudar
levantar
recoger
soportar
sostener
todo para permitir que algo suceda
estar ahí
haciendo reposar el espacio
permitiendo que sea
y acompañando
conversando
preguntando
escuchando la trayectoria de los visitantes
en ese no lugar lleno de vida*

lleno de movimiento

Enroscarse sobre ti mismo

plantar cara a la rigidez

permitir el contacto

prepararse sin objetivo

son acciones que te obligan a entrar en un tiempo propio

propio para lo que sea que lo quieras usar

y te hacen preguntarte

¿cómo utilizar el tiempo?

Durante la apertura del proceso permanecieron y accionaron, permanecieron en un paisaje artificial accionando momentos a lo largo del tiempo. Y durante la calma las conversaciones se sucedían, se hablaba sobre las ideas, los conceptos que les habían llevado a presentar este trabajo. Recorrían la sala ayudando a que los usuarios del centro conociesen lo que el centro producía más allá de sus actividades diarias y charlaban con otros artistas y profesionales. Junto a las acciones performáticas que presentaron se sucedían otras acciones que los propios visitantes producían en los tiempos de exposición. Caminando, mirando, tumbados en el suelo o echando la siesta, esos cuerpos producían movimientos en el paisaje. Permanecían y accionaban. Permanecían con tranquilidad y accionaban sin presiones externas.

Anexo

Durante el periodo de residencia teníamos otra actividad programada, éramos los organizadores de un encuentro sobre investigación artística en el Teatro Circo Price de Madrid. Este encuentro surgió de la necesidad de un grupo de artistas y profesionales del contexto circense que se estaban preguntando sobre sus prácticas queriendo explorar más allá de la técnica, repensarse y construir nuevos discursos.

Nos interesa el circo por ser un lugar en el que los límites entre vida y trabajo han sido tradicionalmente difusos. También el concepto *freak* que ha acompañado a los espectáculos tradicionales de circo. Esos cuerpos, supuestamente imperfectos, que propician una reflexión sobre la hegemonía del cuerpo normativo.

Fotografía realizada durante la sesión de Isis Saz en 2018

Así comenzamos y así continuamos

Sabadell, diciembre 2019

Hace una semana estuvimos en las II Jornadas de Investigación en Circo que organizó la Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid - MADPAC. En las asambleas de esta asociación, de la que somos socios, siempre se ha planteado la necesidad de generar espacios de investigación y reflexión artística desde una perspectiva circense. Con este objetivo, desde el año 2018, comenzamos a organizar unas jornadas que al mismo tiempo fuesen parte de un proceso de investigación.

La carta de invitación que redactamos para las jornadas de 2019 decía así:

La investigación en artes es un campo del conocimiento que nos ayuda a una mejor comprensión de nuestro entorno. En una investigación el uso de lenguajes artísticos permite articular reflexiones que van más allá de los discursos habituales, abordando las temáticas a tratar desde diferentes ángulos.

Cambia el punto de vista para ver las cosas de manera diferente.

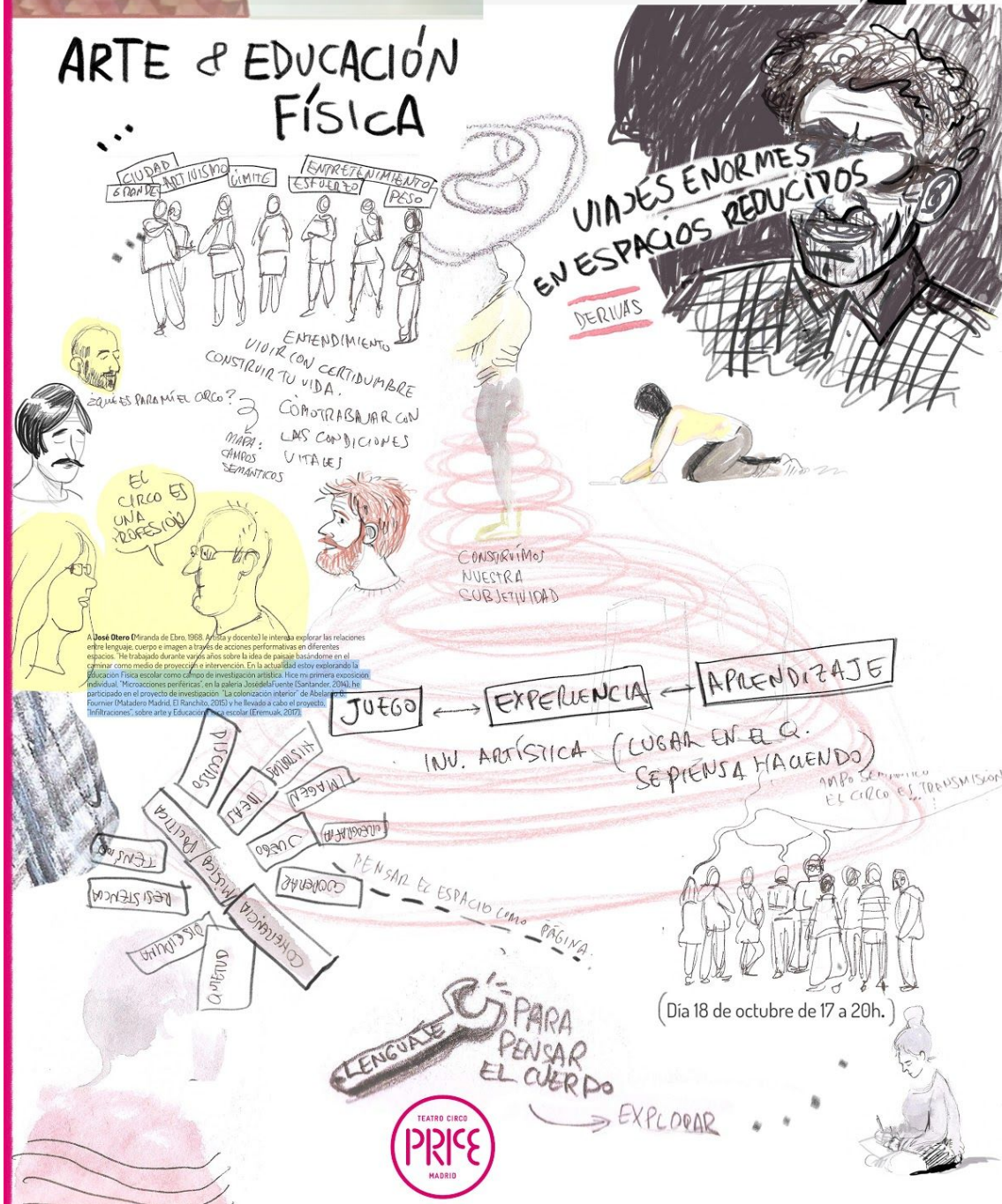
Esta es una frase que se nos dice a menudo pero que no es fácil cumplirla. ¿Qué mecanismos podemos utilizar para abordar un proceso de creación de manera diferente? ¿Cómo podemos generar nuevo conocimiento sin caer en nuestras rutinas habituales? En el campo de la investigación la palabra *nuevo* se apoya en lo ya conocido, en lo ya realizado, haciendo un esfuerzo por remover y resignificar aquello que ya tenemos. Nos interesan los procesos que muestran aquello que somos de manera diferente y los mecanismos de trabajo que involucran un desplazamiento de las formas de ver y hacer circo.

Durante este año 2019 continuaremos con el trabajo iniciado en el 2018. En ese primer intento, prueba o experimento que realizamos el año pasado nos acercamos al origen del lenguaje como fuente del conocimiento con José Otero, a la relación entre el arte y la academia con Isis Saz y a los procesos de creación con Ibon Salvador. Pudimos acercarnos a los conceptos que sustentan la investigación artística para continuar este año profundizando en ese campo. Seguiremos dando pequeños pasos que nos permitan desplegar potencias presentes y no conocidas en el campo de las artes del circo.

Fotografía realizada durante la sesión de Isis Saz en 2018

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN CIRCO 2018

Registro realizado por la artista Maite Yurrebaso durante la sesión de José Otero de 2018

"La relación con el objeto y el paisaje", con Ibon Salvador.

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN CIRCO 2018

Registro realizado por la artista Maite Yurrebaso durante la sesión de Ibon Salvador de 2018

En el 2019, con la intención de dar un paso hacia adelante, decidimos invitar a diferentes artistas para que compartieran su práctica y nos hablaran sobre investigaciones artísticas formalizadas en piezas de formatos diversos. Cuando contamos esta idea a los miembros de la asociación nos dijeron que les parecía una buena idea y que unos de los artistas podíamos ser nosotros. Nos sentimos agradecidos por la invitación. Los artistas invitados en esta ocasión seríamos Maia Villot, Raúl Hidalgo y nosotros, Germán de la Riva e Itsaso Iribarren.

Las jornadas comenzaron con nuestra sesión que hacía de puente y conectaba el trabajo de 2018 con las intenciones de 2019. La sesión comenzó con el visionado de obras de artistas que han innovado en sus respectivos campos artísticos. Necesitábamos poner de relieve los trabajos de personas que, en la historia del arte contemporáneo, habían destacado por su capacidad de experimentar y transformar el medio en el que se desempeñaban; aquellos que habían sido radicales, entendiendo la palabra radical como la acción de ir a la raíz de las cosas. Hablamos de artistas como la bailarina y cineasta Yvonne Rainer, el músico John Cage o el cineasta experimental Chris Marker entre otros.

Más tarde compartimos un acercamiento práctico a una de nuestras metodologías de trabajo que consistió en realizar transiciones desde el movimiento corporal al texto y viceversa. Mientras realizábamos unas lecturas de textos, sobre cualidades intrínsecas al circo, nos movimos por el espacio al tiempo que proponíamos pensar sobre esas cualidades para después plasmar los pensamientos surgidos sobre el papel. Un ejercicio que sirvió para introducir una práctica artística que permite a personas con un alto grado de entrenamiento físico producir material escrito a partir de su experiencia circense.

La segunda sesión estuvo a cargo de la artista Maia Villot. Ella nos acercó al proceso de creación de *Échale la culpa*, una pieza escénica que trata sobre el concepto de mujer fatal y su relación con las catástrofes naturales. Este ideal de belleza e icono sexual femenino se relaciona comúnmente con huracanes, incendios, volcanes... y otras fuerzas de la naturaleza, fuerzas incontrolables por el ser humano. Fue una presentación meticulosa, detallista y generosa. Gracias a esa autorreflexión y análisis del proceso, pudimos ver cómo ella en un inicio tuvo que indagar para encontrar cuál era su interés principal, cómo a lo largo del tiempo ha abordado un mismo tema de diferentes maneras, cómo el formato (tres acciones cortas a modo de números de circo) se le desveló durante el

proceso de creación y cómo la perseverancia e insistencia sobre un mismo tema le habían hecho aprender, confiar y desarrollar su propia metodología, esto es, su práctica artística.

En este momento sucedió una conversación interesante.

Un destello. Escuchar a una artista hablar sobre su forma de abordar la práctica hizo que las personas participantes nos preguntáramos cómo trabajamos. Sentimos la necesidad de compartir con las demás cuál es la disciplina en la que nos desarrollamos, de qué manera creamos, desde qué lugar... Surgieron multitud de preguntas que compartimos y fuimos contestando y contrastando a partir de nuestras experiencias: ¿cómo afrontar una investigación artística desde el circo? ¿es el circo un lenguaje en sí mismo? ¿cuáles son las características del circo? ¿es la técnica el único lugar para la investigación en circo? Comprobamos que cada artista afronta la práctica de manera diferente y que escuchar las formas en las que otras personas lo hacen enriquece la propia experiencia.

La tercera sesión estuvo a cargo del artista Raúl Hidalgo. Él nos hizo un recorrido, a modo de visita guiada, por su trayectoria profesional terminando con la exposición *Animales de compañía: Imagen y semejanza*. Raúl nos habló de las diferencias entre la disciplina artística y la práctica artística. La primera relacionada con la técnica o

disciplina del artista y la segunda con la manera personal de hacer arte, en relación también a las preferencias, afectos, deseos, historia, contexto y otros aspectos que hacen que la práctica sea única en cada individuo. Nos habló también de piezas suyas que parten de relecturas de obras de otros artistas, nos contó sobre las preguntas que le surgen durante el proceso de investigación, nos habló de dejarse llevar por la intuición y la confianza, sobre generar situaciones e involucrar a otras personas para pensar sobre ecología, convivencia, consumismo o productividad. Hablamos sobre *Animales de compañía: Imagen y semejanza*, una pieza que tiene formato de exposición o “gabinete de curiosidades” en la que el concepto y la forma están entrelazados. Creada con la intención de conectar personas e instituciones de la ciudad de Cuenca, el resultado final es una exposición en la que objetos artísticos provenientes de diversos lugares se ponen en un mismo espacio expositivo. Esta pieza nos habla de las conexiones e interconexiones que suceden entre los materiales y todo lo que rodea a cada uno de ellos como su propia historia, su creador, lugar de origen... completándose con la experiencia personal de cada visitante.

Al finalizar su presentación, Raúl nos preguntó sobre el trabajo con animales en el circo: qué sabíamos sobre ello, qué opinábamos o qué piensa el sector sobre este tema. Fue otro momento de gran interés. **Otro destello.**

Hablamos de que hay una diferencia entre animales salvajes y domésticos; nos preguntamos cuándo los animales pasaron a ser domésticos.

Hablamos de que hay ciudades en las que está prohibido el uso de animales salvajes en los espectáculos.

Hablamos de que una ley aplicada de manera drástica no tiene en cuenta la realidad del momento; lo que puede ser bueno en el futuro puede ser perjudicial en el presente.

Hablamos de animales salvajes que murieron de pena.

Hablamos de compañías de circo que reivindican poder seguir trabajando con animales.

Hablamos de si el zoo debe existir o no.

Hablamos de desplazar al zoo hacia lugares salvajes.

Hablamos de África como el zoo de los europeos.

Hablamos de ética, ecología y respeto.

Hablamos de que las personas somos animales.

Otro año más con días de encuentro, discusión, pensamiento, reflexión y **destellos**. Un tiempo y un espacio para que las personas reflexionemos sobre qué es y qué supone para cada una de nosotras la investigación artística desde el contexto circense.

Pusimos en juego ejemplos prácticos y herramientas para ir hacia adelante en procesos de creación que se dejan llevar por la intuición y la confianza en el trabajo. Procesos que se *cocinan a fuego lento*, como dice José Otero, en los que dejar pasar el tiempo y escuchar a los materiales, en los que hacer preguntas al propio cuerpo y a las sensaciones utilizando lógicas más allá de la razón.

Lógicas que nos hacen pensar y poner en común creando complejidades que traspasan lo correcto e incorrecto; dejándonos llevar hablando, leyendo, escribiendo, moviéndonos, manteniéndonos en un equilibrio constante y comprobando en todo momento las respuestas corporales, analizando si es allí donde queremos estar o nos queremos dejar caer para volver a levantarnos.

Bibliografía

BADIOLA, Txomin, 2019, *Malformalismo*, Madrid, Caniche Editorial.

BENJAMIN, Walter, 2018, *Iluminaciones*, Colombia, Penguin Random House Grupo Editorial.

BAINBRIDGE, Cohen, 1993, Bonnie, *Sensing, feeling and action*, The experiential anatomy of Body-MInd Centering, Northampton, Contact Editions.

HARTLEY, Linda, 1995, *Wisdom of the body moving*, Berkeley, North Atlantic Books.

SENNETT, Richard, 2019, *Construir y habitar*, Barcelona, Editorial Anagrama.

VV. AA., 2013, + - 1961 *La expansión de las artes*, Madrid, Departamento de Actividades Editoriales del MNCARS.

2020 Itsaso Iribarren & Germán de la Riva

ISBN 978-84-09-19885-6