

Queridos Amigos

LA MÁS BELLA
+ ROXANA POPELKA
+ 16 QUERIDOS AMIGOS

1º OBSTÁCULO: PLANES Y ESPERANZAS
LE LLEVARON A TRAVÉS
DE LA OSCURIDAD.

2º OBSTÁCULO: CUANDO EMPEZÓ A LLOVER
SE PARARON LOS
CALENDARIOS.

3º OBSTÁCULO: VIO CON EL RABILLO
DEL OJO QUE
ELLA SE MOVÍA.

4º OBSTÁCULO: ARRECIÓ LA LLUVIA,
PRUDENTEMENTE
REDUJO LA VELOCIDAD.
EL SITIO HELADO, ESTABA SECO.

*Tales eran los pensamientos que le asaltaban
sin cesar mientras avanzaba por aquel oscuro
alquitranado.*

AQUEL OSCURO ALQUITRANADO

ALQUITRANADO

OSCURO ALQUITRANADO.

Queridos amigos.

Nos han solicitado un texto desde la revista *Zehar* de Arteleku, con estas palabras:

«En este número de *Zehar*, queremos entender y poner en práctica el concepto de performance como una actividad de «edición» de nuestra cultura visual cotidiana. Como una herramienta para re-interpretar la cultura visual con y a través de la cual vivimos. Por eso nos interesa el proceso de edición de vuestra revista».

Y después de estudiar un poquillo el «atravesado» asunto, hemos pensado en elaborar un «juguetón» texto-cuento-relato-partitura, a través de las respuestas-opiniones-palabras-voces que vosotros nuestros amigos y colaboradores performers y/o también editores, tenéis al respecto del tema-concepto solicitado...

Con las palabras recibidas encajaremos-enlazaremos un único artículo colectivo, a modo de «revista (des) caminada», en parte babélico, en parte sincrónico... como lo han sido siempre los proyectos de *La Más Bella...* y de alguna manera cercano a la performance...

Además, hemos invitado a Roxana Popelka para que elabore un poético «cuerpo común» del resultado, que de algún modo funcione como contenedor, paginación, portada, contraportada, etc...

Necesitamos vuestras palabras lo más pronto posible. Disculpadas las prisas. Besos.

No es un lugar conocido.
Un objetivo sería tomar conciencia del proceso, en su vivencia plena, sin temer al desconcierto que provoca entender que la performance/pieza, se encuentra escondida en lo más oscuro y desconocido de nuestro ser/cuerpo/taller...

Este salto al vacío provoca el descubrimiento que conformando y trasvasando conceptos a formas visibles, se traducen, probablemente y con suerte, a un lenguaje cotidiano, posteriormente, si procede, puede dar lugar el análisis literario o educacional.

UN SALTO AL VACÍO
NO ES
UN LUGAR CONOCIDO.

El proceso puede leerse revisitando varias experiencias pasadas. Una performance lleva a otra, son páginas que siguen, capítulos, libros, pero desconozco donde te llevan. ¡Da lo mismo! Me gusta ir a alguna parte...

En ocasiones aisladas, aunque igualmente trascendentales, el uso de la performance para denunciar/exhortar con gran energía (esto siempre), alguna situación concreta, produce el alejamiento de la experiencia misteriosa, posiblemente debido a la puntualidad y concreción de la causa que lo impulsa.

PÁRESE sin prejuicios; MIRE a su alrededor con atención; ENTIENDA bien lo que percibe desde el corazón; ELIJA con consciencia; AHORA: responda a uno dándole en el rostro con alguna acción o beneficio. NO SE MORTIFIQUE.

Si se desea editar esta partitura: léase y/o imprimase y/o acciónese.

PÁRESE...

MIRE

ENTIENDA.

ELIJA AHORA Y NO SE MORTIFIQUE

En este nuestro ensordecido contexto insistentemente «audiovisual», pero en el que LO AUDIO se dice y concibe a título de inventario, hay que tener presente dos cosas que vuestro parágrafo olvida: a) que el elemento «partitura» o protocolo de acción a seguir, suele ser importante al plantear este tipo de intervenciones, y b) en una cultura tan hibridada como la nuestra, también la performance o arte de la acción contiene (o puede contener) un elemento explícita o implícitamente sonoro –sea cual sea el soporte sobre el que se sustente o manifieste–, y lo decimos para completar vuestro enfoque mera y parcialmente «visual»: ¿Quién puede concebir la vida sin sonidos a los que atender?

¿SIN SONIDOS A LOS QUE ATENDER?

SÓLO DOS COSAS:

1ª. CONTIENE

2ª. NO CONTIENE

...yo creo que la performance corre siempre con los tiempos (o los tiempos corren, porque corre la acción). En cualquier caso, el tiempo es performativo, sin duda. Aquí, en los territorios intermedios que pisamos, pienso que seguimos haciendo lo mismo de siempre con los medios que proporcionan los tiempos. En realidad lo que hacemos, sea acción, comisariado, autogestión, investigación, publicación, documentación... o cualquier otra cosa que cada cual considere válida, es todo uno. Representa una forma de moverse por la vida y por el arte que parece que en los últimos tiempos está adquiriendo una visibilidad pública que podríamos calificar de medio aceptable.

Si esto es así, se debe, en la inmensa mayoría de los

casos, a la persistencia (y la resistencia, no olvidemos que hablamos de un arte militante)

de los que hacemos esto. En el terreno de la edición creo

que se ha ganado bastante en estos años, porque tengo

la sensación de que se ha perfilado y especializado

mucho la materia. Por un lado, por la necesidad de

hacer visible un trabajo que ya lleva bastantes

elementos de acción acumulados y tiene mucho que decir; por otra porque creo que se han abierto otras vías de afrontar el

hecho performativo o accionista. A destacar también el papel fundamental que juegan los eventos de todo tipo como soporte

y difusión y ciertas iniciativas y herramientas didácticas que acercan y simplifican un camino de «acercamiento» hacia

nuestro trabajo y desde éste a lo que ocurre en el arte y la vida en general, y aquí la edición, como elemento no efímero, tiene un

lugar muy significativo...

CORREN LOS TIEMPOS

CORREN COMO FORMA DE MOVERSE, CORREN

SÍ QUE CORREN.

CADA CUAL QUE LO CONSIDERO VÁLIDO, O NO.

ES TODO UNO.

Este tipo de preguntas le hacen a uno sentir que se está asomando a un abismo.

Así, sobre el papel, se podría argumentar que lo que la performance, o el modo de hacer performativo, le puede aportar a un proceso editorial es su inherente heterogeneidad y su carácter interdisciplinar. El arte de acción nunca ha sido un ente monolítico, y siempre ha estado acompañado por otros canales y formatos de trabajo. En términos más concretos, se podría traducir lo performativo en el ámbito editorial aplicando procedimientos y criterios derivados de la prensa underground y los zines de mail art (ensamblaje, montaje, sedimentación, cadáver exquisito, etc.), o técnicas más cercanas a lo específicamente performativo, como el trabajo de instrucción/protocolo.

soledad y el silencio, sino desde un coro de multiplicidad de voces y lenguajes— quizás pudiera ser la mayor aportación de lo performativo a la hora de abordar un procedimiento editorial.

Pero ahora que, por otras cuestiones, se está empezando a cuestionar tanto la función como el carácter privilegiado de las publicaciones impresas, también se podría argumentar que desde el campo del arte de acción ya se ha dado con modos completamente desmaterializados y efímeros de abordar la cuestión. ¿Qué manera más performativa puede haber de abordar una publicación que una Revista Caminada? *La Revista Caminada* de Madrid acaba de cumplir 15 ediciones, y debo reconocer que en la actualidad es uno de los pocos formatos de producción y recepción del arte de acción por el que no haya perdido interés.

En este último caso, resulta interesante el efecto secundario de las complejas relaciones entre el arte de acción y los medios impresos. Es bien sabido que, aunque necesaria, la documentación de una acción (sea una acción realizada en otro contexto, o sea una acción realizada específicamente para el mismo medio impreso, o una «fotoperformance»), es siempre incompleta, fragmentaria, metonímica. Esto le confiere a la documentación visual de una acción una inestabilidad que no se suele ver en el resto de publicaciones impresas, ni siquiera las relacionadas con el mundo del arte. Esta noción —la de que no todo está en las páginas, la de que se hace inevitable un discurso externo, y la de que no se está hablando desde la

¿ESTAMOS ASOMÁNDONOS A UN ABISMO?

¿SON IDEAS MÍAS?

EN TÉRMINOS MÁS CONCRETOS:
NO SOY UN ENTE MONOLÍTICO, ¿EH!

NO LO SOY.

DEL UNO AL 10

1. Reinterpretar la realidad construyendo o reconstruyendo conceptos mediante lo efímero del tiempo real, del cuerpo y de un contexto socio-espacial determinado. 2. Sin embargo, en muchas ocasiones, no se reinterpreta nada, no se representa; se juega más bien al despiste para iniciar un camino que no es siempre el mismo. 3. Ya lo tengo: se cambia como las estaciones, se aleja de lo medible y se transita por terrenos yermos o sorprendentemente exuberantes. Absurdos, también. 4. Hoy no me desnudo. 5. Me aburro. 6. Sí, claro, siempre fuera del mercado. 7. No, no quiero entenderte ni que me entiendas. Mañana, con suerte, habremos olvidado todo. 8. No es poesía. Ni teatro. 9. Producimos desde la no-trascendencia de lo no-objetual, pero no por ello somos algo sublime. ¡Y mira que es agradable ser una huella! Aunque sea pequeña. 10. Ven, acércate, si quieres, y tócame. Esto es para consumir ahora. Difícil, parece, llevarlo al papel impreso. Ya sabes que si bien puede convivir con la eternidad, no soporta el paso del tiempo.

VAMOS A CONTAR:

1. ME ABURRO
2. NO QUIERO, HOY NO
3. NO ES POESÍA, NI TEATRO.
4. VEN, ACÉRCATE
5. TÓCAME MÁS
MUCHO MÁS

tripulación de cabina entrando en pista para despegue buen vuelo debajo del asiento si tienen alguna duda buen vuelo para inflarlo nunca debe inflarse dentro del avión dejando visible las máscaras de oxígeno respiren con normalidad para respetar a todos y dar otro aire a Barajas existen puntos de fumadores respiren con normalidad descenso al aeropuerto de Madrid parte posterior electrónicos gracias abróchense el cinturón de seguridad los mantengan desconectados gracias tengan en cuenta que durante el despegue y aterrizaje la apertura de puertas hasta llegada que sea de su agrado que encontrará en la bolsa delantera a continuación vamos a realizar una demostración seguridad dos ventanillas de emergencia sobre las alas todas las salidas incluso la ventanilla dispone de una rampa el chaleco salvavidas se encuentra situado se introduce la cabeza por la apertura también podrá inflarlo soplando por el tubo no se levanten hasta que el avión se haya parado preparar cabina para el despegue en caso de despresurización de la cabina máscaras de oxígeno y feliz vuelo para soltarlos levante la lengüeta del enganche muchas gracias por su atención de momento nos encontramos en nuestro nivel de crucero pies y feliz vuelo

HORARIO:

DE 10 A 14 H
Y DE 17 A 20
SÁBADOS CERRADO.

DE LO PERFORMATIVO EN LAS REVISTAS

Siempre ha sido performático lo de pasar las páginas. También coleccionar revistas es performático. Y encuadernarlas y exponerlas. Como objeto en sí mismo son recortables, apilables, amontonables, rompibles...

Luego están las revistas caminadas, que son una deriva en sí mismas y las revistas habladas que organizaban poetas antiguos. Yo estoy pensando en convocar una revista en autobús. Será una deriva cómoda.

Pero si hablamos de revistas objeto o revistas-ensamblaje, lo performativo se amplía, porque no sólo se produce una vez editada la revista sino que empieza desde el momento de su materialización. Pegar, coser, juntar, ensobrar, encajar, embolsar, enfilear, apilar, doblar, recortar, contar, y un sin número de operaciones que hay que hacer para montar cada ejemplar y que suelen convertirse en una performace colectiva llena de chácharas y bromas.

Finalmente el «lector/receptor» deberá a su vez abrir, desplegar, separar, mirar al trasluz, romper y rasgar, jugar, completar, elegir y un etcétera tan largo como la imaginación del editor-es le proponga y su humor le aconseje.

Pero, como siempre, lo más performativo es soñar con hacer las cosas. Y no se necesitan ni teorías ni más material que el muy difuso material de los sueños.

PEGAR

COSEAR

ENSOBRAR

ENCAJAR

ENFILEAR

APILAR.

TE VOY A CONVOCAR A MI AUTOBÚS.

Y sí, la performance parece todo lo contrario al mundo impreso, y qué va.

Hipótesis 1: Una performance sucede en el tiempo.

Hipótesis 2: Editar un zine es ordenar tipográficamente el tiempo alrededor.

Hay quien puede calificar lo impreso de constancia, de eternidad incluso; pero un zine es un momento, es actualidad de una acción conjunta en el espacio. La gente se encuentra y se revista.

-TESIS 1: UNA PERFORMANCE SUCEDE
-ANTÍTESIS 1: ORDENAR ES EDITAR TIPOGRÁFICAMENTE EL TIEMPO ALREDEDOR
-SÍNTESIS 1+1 = LA PERFORMANCE ORDENA EL TIEMPO, PERO UN ZINE ES UN MOMENTO
EDICIÓN/ACCIÓN
ACCIÓN/EDICIÓN
EDICIÓN/ACCIÓN/EDICIÓN/ACCIÓN
ACCIÓNACCIÓNACCIÓNEDICIÓN

Para comunicar su gesto, la gente escribe. Escribe sobre el gesto o a propósito del gesto. La edición underground se esfuerza en hablar de una acción efímera, la de la cultura que está, que ya está siendo, que se va, que se va yendo...

Por otro lado, ¿qué si no una acción es el

manifiesto futurista? ¿Qué si no un texto editado por *Le Figaro*? ¿Edición o acción?

Edición y acción. Futurismo.

La cuestión imprescindible es estar vivo.

El performance, como la vida, ni se repite, ni vuelve, ni se posee, ES un tiempo limitado que ha tenido un antes y tendrá un después.

Durante este margen la performance bien se puede entender como una forma de edición con la EXPERIENCIA y la PRESENCIA, tomar CONCIENCIA de estar vivo provocando ciertas SITUACIONES que en la rutina cotidiana sean más difíciles de darse y sobre todo de experimentar COMPARTIÉNDOLAS con más personas. Como si nos permitiéramos escoger ciertos momentos para guionizarlos y editar el hecho de VIVIR, decidir el OCURRIR y el HACER.

TE VI EN EL AUTOBÚS

LLEVABAS UNA BOLSA BLANCA

-TE ESTOY ESPERANDO-

La performance ocurre, nos ocurre, por eso no vale ni que lo expliquen ni que te lo cuenten. Se convierte en el lugar de lo irrepitable, lo personal e intransferible, el terreno de lo imposible de poseer o intercambiar; por formato obliga a experimentarlo en viva piel cualquier otra cosa sería otra cosa.

Simplemente infórmese usted del programa performático de su entorno y acuda, se encontrará con algo que le guste o no, entrará a formar parte de las cosas que han pasado en su vida. Puede optar por HACER o no, llegar más o menos lejos, repetir o salir espantado, haga lo que haga se verá obligado a REFLEXIONAR sobre el tipo de postura o actitud que adopta para ESTAR sobre la tierra y SENTIR el aire que le rodea.

PERFORMANCE COMO UNA HERRAMIENTA DE EDICIÓN

Si hacemos abstracción de cualquier elaboración teórica, y sobre todo de las interpretaciones simbólicas y parateatrales, el arte de acción en el siglo XX puede verse como una serie de lecturas atípicas de los códigos establecidos, y prácticas autorreferentes con el espacio, el tiempo y las personas. La proximidad, incluso las coincidencias, tanto en formas como en personas con otras manifestaciones típicas del siglo XX, como el arte conceptual, el arte de procesos, la poesía visual, el poema-objeto, y de forma muy especial, con el libro-objeto, etc..., nos indica que estamos ante una nueva formulación de las producciones estéticas.

Los tres componentes definitorios de la acción (ya sea un evento, un happening o una performance), el tiempo, el espacio y las personas pueden convivir con cualquier otro componente, ya sea de la vida cotidiana o de montajes espectaculares. Y de hecho la fórmula de la acción pronto se introduce (como en el teatro Dadá) como propuesta (posible o imposible), y como literatura.

Las revistas-objeto, ensambladas o articuladas son, en el terreno editorial una versión performática, en la que la utilización de la tecnología permite extender en el tiempo su recorrido, y alcanzar espacios no previsibles en las performances típicas. A cambio, la unidad de tiempo y lugar queda abolida.

Para una publicación periódica institucional, las posibilidades que abre la performance se limitan por la imposibilidad o la dificultad de interpretar atípicamente sus propios códigos.

Pondré un ejemplo: a mediados de los años noventa, Arteleku compró una serie de libros entre los que estaba la segunda edición de mi libro *La depresión en España*. Tras la recepción, una atenta señorita llamó por teléfono para indicarnos que quería devolver este libro «porque estaba totalmente tachado». Se aceptó su propuesta, con la condición de que indicara en la carta de devolución el motivo aducido. El libro llegó con la carta, en la que tan sólo se indicaba que se devolvía según lo acordado en la conversación telefónica.

CON
CON-SISTENCIA
CONSISTENCIA

LA PROXIMIDAD Y TRES COMPONENTES

DADÁ
LA DEPRESIÓN EN ESPAÑA
HAY MÁS EJEMPLOS.

lo personal es político
mi cuerpo es político
la obra es política

dentro de la utopía de que podemos cambiar el mundo con nuestra vida/obra/acciones/trabajo... lo que leemos, lo que vemos, lo que consumimos, donde nos movemos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que decimos y cómo lo decimos, a quién va dirigido, todo tiene su significado y significado, su código y su poder transformador y autorreferencial. Coherente es deconstruirlo, analizarlo y reconstruirlo para saber en donde estamos y qué/ quiénes/cómo somos y queremos hacer.

...«el concepto de performance como una actividad de 'edición' de nuestra cultura visual cotidiana. Como una herramienta para re-interpretar la cultura visual con y a través de la que vivimos»...

<p>MUJERES ALTAS MUJERES BAJAS MUJERES UTÓPICAS POLÍTICAS:</p> <p>ESTOYRODEADADEMUJERESQUEHUELENASOPA</p>

Considero que nuestra cultura visual COTIDIANA nos reconduce a unos modelos conservadores y patriarcales + nuestra cultura COTIDIANA es eminentemente visual. Así, la valoración de la implicación directa de los «consumidores» de imágenes es que la acción es una sacudidora de conciencias, haciendo pasar a los sujetos de rol pasivo a irremediabilmente implicados en lo que están viendo por su dimensión física (tocar, oler, el paso del tiempo, etc.) por lo regular ninguneada pero muy poderosa. Su poder revulsivo y repulsivo, transformador. Pongo en consideración: la sensación de cada vez más performance «domesticada»: que no manche, que no deje olor, que todo se quede como estaba, que no tenga desnudos, ni sonidos corporales o palabras ofensivas, etc. Nos lo venden como «respetar el emplazamiento, la sensibilidad, que nos vuelvan a ceder el espacio o nos den dinero de nuevo...». Esto es normalizar, transformar una experiencia en algo visual, por lo tanto normalizado y mucho más inofensivo.

La Boîte en Valise de Marcel Duchamp es un claro ejemplo de deconstrucción de una exposición.

La Más Bella es una performance deconstruida que rompe todos los esquemas, también los comerciales.

UN PRAXINOSCOPIO ES UN EJEMPLO

SOBRE CÓMO

ROMPER LOS ESQUEMAS.

PERFORMANCE es:

el recorrido mental entre P E

el recorrido mental entre P

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

E

el recorrido mental de P +

E +
R +
F +
O +
R +
M +
A +
N +
C +
E

¿NUNCA HAS ESTADO EN UNA PERFORMANCE?

NO

HE ESTADO EN LA INDIA Y EN ÁFRICA DEL SUR

TODA UNA EXPERIENCIA

NO TE ARREPENTIRÁS

¡DE LOS DEMÁS!

¿CÓMO EDITAR UNA ACCIÓN?

El arte de acción es efímero por naturaleza, de ahí muchos deducen que no puede documentarse ni transmitirse, que se trata de una experiencia intransferible... Desde AIRE (revista y archivo) la cuestión sería otra en términos de arte de las ideas que funciona a través del mecanismo de comunicación emisor-receptor. Desde esta perspectiva la fotografía, pero también el texto y el impreso son un terreno óptimo para la comunicación del arte de acción, incluso un espacio ideal que permite la foto-acción y el impreso-acción.

En todo este asunto, la fotografía documental, incluso a través de la secuencia y toda la gama de colores posibles es la más cuestionada, pues siempre requiere de la muleta del texto o pie de foto y de tener presente el filtro (punto de vista) del que la documenta, pero por lo demás, ¿no es siempre así en todos los otros procesos comunicativos? Recordar la sabia advertencia de Marcel Duchamp: «las obras las completan los demás»...

La performance es un territorio encrucijada de múltiples disciplinas artísticas: el arte sonoro (en sí mismo otra encrucijada), la danza, el mimo, la prestidigitación, el teatro, el circo, la conferencia, el concierto. Todo eso y más cabe en una performance, que a todo otorga un estatuto propio y que es a su vez una integración coherente de acciones unitarias. (Ya sé que no he definido lo que es la performance, pero es que eso mejor lo hacéis los que sabéis de esas cosas...).

(Y SE TUMBA EN LA CONFERENCIA
SIN QUITARSE LOS ZAPATOS NI
APAGAR LA LUZ)

CAMIONES Y AUTOBUSES EN TODA LA POBLACIÓN