

Comunidad
de Madrid

EXPOSICIÓN REDITINER

1,2...¡Acción!

Guía Didáctica

Ana Matey e Isabel León. *Dort' de ashamad. Saari Residence, Finlandia, 2014*

Cultura
Comunidad de Madrid

#expo_reditiner

Entrada gratuita

1,2... ¡Acción!

Abel Loureda, Bartolomé Ferrando, Pascale Ciapp y Inger Reidon Olsen. Proyecto LunchBox

Qué vas a ver:

Una exposición sobre *performance* y el arte de acción.

Fíjate en:

Las preguntas que te lanzamos y permítete contestarlas tú mismo.

No te pierdas:

La posibilidad de crear tus propias *performances*.

En esta exposición vas a poder ver una selección de 8 proyectos que te van a acercar al mundo de la *performance*.

Piensa estos proyectos como un diálogo, una conversación entre dos artistas. Son artistas de diferentes partes del mundo que han explorado con todo tipo de materiales y propuestas.

Descubrirás de manera multidisciplinar los proyectos a través de fotografías, vídeos y escritos...

1

EXPLORA

Busca las piezas sugeridas

2

DIALOGA

Esta guía te ofrece algunas preguntas como punto de partida.

3

DESCUBRE

Pincha en los enlaces

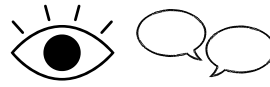
4

ES TU TURNO

Ahora te toca a tí.

¿QUÉ ES LA PERFORMANCE?

¿Qué ves en la imagen? Busca las imágenes de la misma serie. ¿Qué crees que está pasando? ¿Crees que es una fotografía de un momento o una acción más larga en el tiempo? ¿Cómo crees que lo han hecho los autores? ¿Puede una acción ser obra de arte? ¿Sabes qué es una *performance*?

Waiting for migration. Saari Residence, Finlandia, 2014

A principios de siglo XX artistas del futurismo y el dadaísmo empezaron a explorar la *performance* y el arte de acción con pequeñas propuestas. Más tarde, en 1960 se empezó a explorar con más artistas.

Algunos de los artistas más conocidos del mundo de esta disciplina son: Marina Abramovich, Joseph Beuys, Yoko Ono, Vito Acconci, etc.

La performance es una disciplina artística que implica acción. Es algo parecido al teatro pero puede ocurrir en cualquier espacio; en una casa, en la calle, en un museo... El término procede de la expresión inglesa *performance art* y hace alusión al **arte en vivo**.

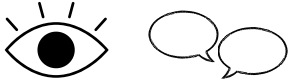
Para recordar la *performance* los artistas utilizan vídeos, fotografías, escritos y dibujos.

Hoy en día puedes ver estos testimonios artísticos en muchos museos, y también en la exposición que estás visitando.

Isabel León y Ana Matey son dos artistas de *performance* españolas que desde 2012 son la cabeza visible del proyecto de investigación y creación *EXCHANGE Live Arte*. Los 8 proyectos seleccionados en esta exposición forman parte de lo que ellas iniciaron entonces: la promoción de esta manifestación creativa a través de la colaboración entre artistas españoles y extranjeros.

¿CÓMO SE HACE UNA PERFORMANCE?

¿Qué crees que está pasando en esta *performance*?

¿Qué están haciendo y por qué llevan alimentos en la cabeza a modo de sombrero?

¿Qué crees que pretenden?

¿Crees que una *performance* es algo preparado o improvisado?

Isabel León y Olivier Fonkoua. *Roots*. Montreal, Canadá, 2015

La *performance* de Isabel León y Olivier Fonkoua lleva por título *Roots* y trata de reflexionar sobre las raíces (roots) culturales de ambos artistas.

Isabel es española mientras que Oliver camerunés. Fíjate en los materiales que han utilizado.

Antes de empezar la acción suelen crear una pequeña **partitura**, un pequeño guión con acciones marcadas a realizar durante la *performance*.

Algunas de estas partituras las puedes ver en la sala de la exposición.

Uno de los elementos más importantes que forman parte de una *performance* es el **cuerpo** de los artistas que es el soporte de la obra.

Una vez que comienza el desarrollo de la *performance* y conforme va avanzando la acción, entra en juego el **azar**, ya que van sucediendo aspectos que no se habían contemplado en la partitura.

La *performance* puede incluir el uso de **materiales** muy variados para su desarrollo.

Realiza alguna de las acciones que se indican en las partituras que puedes ver en la sala de exposiciones.

¿Crees que son pasos sencillos a seguir?

LO ABSURDO Y EL HUMOR

¿Qué pasa aquí? ¿Es algo habitual llevar cajas en la cabeza?
¿En qué museo sueles ver cosas tan inusuales? ¿Piensas que una obra de arte puede servir para hacer humor?

Ana Matey e Isabel León *Don't be ashamed*. Saari Residence, Finlandia, 2014

El arte es el reflejo de la cultura humana que apela a nuestros sentidos, también al humor y lo absurdo del mundo que nos rodea. Los *performers* suelen trabajar con acciones cotidianas, muchas de ellas llenas gestos normales que si se llevan a lo artístico pueden parecernos raras o absurdas. El artista produce así mensajes que nos pueden hacer reflexionar sobre nuestras decisiones o hábitos, sobre nuestra sociedad y sobre nuestra propia existencia, haciendo de la obra de arte una herramienta poderosa que, con su mensaje, nos activa y nos hace reflexionar sobre nuestras vidas en general. Muchos artistas utilizan su obra para exponer problemas y criticar valores o creencias con el objetivo de cambiar el mundo.

Elige una acción cotidiana de tu día a día que puedas convertir en *performance*, puede ser algo sencillo...

Fíjate en la pieza seleccionada y cómo aparece el humor.

Ana Matey e Isabel León colaboran en esta obra que se titula *Don't Be Ashamed* con la investigadora y socióloga Anu-Hanna Antilla, que trabaja sobre la diferencia de clases en la sociedad finlandesa. Ella les propuso un proyecto que consistía en limpiar su casa. A partir de este propuesta las artistas realizaron un vídeo mientras limpiaban su casa. El reto en esta propuesta fue el hecho de transformar un trabajo no artístico en arte.

CREA TU PROPIA *PERFORMANCE* Y DOCUMENTÁLA

 Piensa una *performance* para poder realizar en el espacio donde te encuentras. El proceso de pensarla también forma parte de la obra de arte, así que te animamos a dejar registro de todo aquello que te vaya viniendo a la cabeza para su realización. Puedes inspirarte en los proyectos que has visto recordando las partituras y las acciones.

También es importante dejar un testimonio gráfico de tu *performance* para que no caiga en el olvido. Pide a alguien que haga un pequeño vídeo o fotografías de la acción, o haz un escrito breve o un dibujo sencillo. No te olvides de ponerle un título que la defina.

Abel Loureda, Bartolomé Ferrando, Pascale Ciapp y Inger Reidon Olsen *Proyecto LunchBox*

Aquí tienes un ejemplo de partitura de una *performance*, y una fotografía de la realización de la misma.

CULTURA COMUNIDAD DE MADRID
expo_itiner

ENTRADA GRATUITA

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA RED ITINER

Fotografías © EXCHANGE Live Art

Textos MirArte

COMUNIDAD DE MADRID. RED ITINER

museosexposiciones@madrid.org

