

La construcción de Hace tan sólo un momento

Una investigación sobre el habitar

Esther Rodríguez-Barbero Granado
Master en Práctica Escénica y Cultura Visual UCLM-Artea
Memoria Práctica
2013-2014

0. Haciendo memoria

1. Aproximaciones. La casa como objeto de estudio

Hito 1. Prácticas sobre la intimidad. Enero 2014. MNCARS-LacasaEncendida

Hito 2. Las llaves de las casas. La memoria del lugar a través de un objeto.

Hito 3. Habitar la nostalgia: Diario de una mudanza. Construcción escénica.

Hito 4. Todas las casas en las que he vivido. Los espacio de la memoria.

2. El hallazgo del dispositivo. Azala. La primera imagen.

Imagen 0

3. La exploración del dispositivo. Cuerpo-Espacio-Tiempo

Hito 5. Sesión con Isra (13.04.14) Estudios Carmen Senra. Lenguaje escénico-
lenguaje visual

Hito 6. Sesión con Luisa (02.05.14) Estudios Carmen Senra.

Hito 7. Laboratorio de las Artes Valladolid. Sala de Exposiciones Palacio de
Pimentel. (28.05.14). Trabajar in situ

Hito 8. La Neomudéjar de Atocha. (29.05-15.06.14) Abrir el dispositivo

Hito 9. DT Espacio Escénico (17-23.06.14) Una partitura coreográfica

Otros programas y herramientas

4. La construcción. Matadero Madrid 'El taller'

Última tutoría con Rosa-Idoia (21.06.14) La Casa Encendida. Encontrar un
material

Presentación Matadero Madrid 'El Taller' (04.07.14) Apilar cajas.

Presentación Facultad Bellas Artes Cuenca (12.07.14)

0. Reflexiones a un mes de distancia

Bibliografía

Referencias

ANEXO: ACCIÓN EN MATADERO MADRID

0. Haciendo memoria

Hacer memoria. Revisitar todos los lugares. Hago memoria. Voy al comienzo, pasando por todos los momentos. Construir memoria. Esto no es una memoria, es un volcado de imágenes. Como todas esas imágenes que me han acompañado este tiempo. Este tiempo en el que esta memoria se construía. De ahí es de donde nació todo, de la memoria. De revisitar espacios, de revivir acontecimientos que nunca he vivido, de intentar imaginar quiénes estuvieron, antes de nosotros, en esos lugares. Quiénes y qué. Qué hacían, qué contaban y en qué lugar se situaban sus cuerpos. Qué vivieron. Cuáles de esas vivencias se quedaron impregnadas en las paredes, y cuáles pasaron sin más. Las paredes no hablan, las paredes son sólo un límite físico. Pero es ese límite que marca la diferencia entre dentro y fuera. Dentro están los que hablan, miran, escuchan, escriben y hacen. Estamos. O no estamos porque nos hemos ido fuera, o estábamos fuera y nos hemos metido dentro, y entonces el espacio que dejamos está vacío. Hay una ausencia. Pero la ausencia también habla, el vacío habla de todo lo posible, de todo lo que podría hacerse. Un espacio vacío es siempre un espacio susceptible de ser ocupado. Ocupado por otros cuerpos y otros haceres. Un espacio vacío es un espacio abierto a lo posible. El motor de búsqueda de esta investigación ha sido el vacío, aprender a moverme en el vacío, construir desde la nada. Dejar hablar al vacío

Al preguntarme sobre el habitar pasé por diferentes etapas. Se pueden diferenciar cuatro. La primera hasta Azala estuvo caracterizada por mirar esos lugares a los que estamos más directamente vinculados, realizando un trabajo de memoria sobre las casas en las que hemos vivido. A partir de Azala. esa mirada se expandió hacia cualquier tipo de lugar. Me pregunté cómo podía investigar sobre la memoria de un lugar al que no me había vinculado. En ese trabajo de traer la memoria de lo que había sido y había acontecido en el Estudio 1 antes de nuestra llegada me fui acercando cada vez más al momento presente. El momento de nosotros trabajando en el Estudio. Trabajé con imágenes de los diferentes momentos. Ese trabajo con imágenes proyectadas en el mismo lugar donde habían sido tomadas me llevó al dispositivo que me ha acompañado desde entonces. Una cámara que toma fotos del lugar y las proyecta simultáneamente. Resaltando que es precisamente lo que está sucediendo en el momento presente lo que construye esa memoria. Después de esta segunda etapa exploré las posibilidades del dispositivo con el cuerpo en diferentes sesiones de trabajo en el Estudio. Fue al comenzar a mover el dispositivo por otros lugares que apareció la necesidad de trabajar sobre las condiciones del lugar y lo que me llevarían más adelante a plantearme la posibilidad de usar un material que estuviese en relación directa con el lugar mismo en la calidad de objeto.

Tras unos primeros rodeos o aproximaciones comencé a trabajar con lo que tenía: mi casa, objetos personales, recuerdos, mi experiencia personal. Después comencé a trabajar con lo que había, con aquello de lo que podía disponer: el Estudio 1 de Azala, el estudio 1 de los Estudios Carmen Senra, un sofá en la Neomudejar de Atocha, una sala de exposiciones, una sala de ladrillo en una sala de teatro madrileña y un taller.

Esta memoria está estructurada por hitos, puntos de inflexión en la investigación que han ido direccionándola. Transitar por cada hito ha ido trazando un mapa que ahora uso como guía para escribir.

Este mapa se ha ido construyendo sin un trazado previo, han sido las prácticas mismas las que iban indicando cuál sería el siguiente paso. Un salto al vacío, después de explorado otro salto al vacío y así sucesivamente. Así es como se ha construido esta historia, de vacío en vacío.

Al escribir trato de ordenar todo el material generado durante este tiempo, anotaciones de las prácticas, lo que ha quedado registrado en mi memoria, las entradas del blog [<http://estherrbg.wix.com/habitarunespacio>]... Escribiendo desde la distancia que no tenía entonces y que ahora me permite conectar los puntos y trazar un recorrido lineal. Porque dentro del proceso sinérgico, de las contaminaciones entre proyectos, de la nebulosa, de la expansión, de la red generada entre los diferentes procesos, ha habido una linealidad. Una linealidad definida por los puntos de vacío.

Cada hito consta de las diferentes prácticas, los cuestionamientos que me llevaron a ellas y las conclusiones que darían pie a la siguiente práctica. Las prácticas han sido posibles gracias al contexto generado en las tutorías colectivas propuestas por Rosa-Idoia, los ejercicios planteados por Rafa y Jaime, la sesión de Marquerie, el taller de Chus que han posibilitado la construcción de una comunidad de aprendizaje. Paralelamente he tratado de extender la base de esas prácticas y el objeto de estudio a otros contextos ajenos al entorno del máster (Estudios Carmen Senra, la Neomudéjar de Atocha, el Laboratorio de las Artes de Valladolid y DT Espacio Escénico) a los que he estado vinculada por diferentes circunstancias y donde he tenido la oportunidad de seguir desarrollando el trabajo.

1. Aproximaciones. La casa como objeto de estudio

Hito 1. Prácticas sobre la intimidad. Enero 2014. MNCARS-LacasaEncendida

*Me sorprende definiendo el umbral
como el lugar geométrico
de las llegadas y las salidas'*

En este momento, allá por Enero, fui a indagar en la cédula más pequeña de habitabilidad básica: **los espacios personales**. Me preguntaba sobre los límites de esos espacios, qué forma tenían, cómo se definían y sobre las distancias. Por esta época no sabía muy bien dónde mirar. Miraba en la casa, pero muy indefinidamente. Intentaba cuantificar las distancias que nos separan o juntan, que acercan o alejan esos espacios.

Las preguntas que me acompañaron esta etapa: **Un espacio es en sí mismo habitable o no habitable o es la propia subjetividad la que lo hace habitable**. Un espacio no habitable ¿puede hacerse habitable? ¿Se puede

trabajar esa subjetividad para habitarlo? ¿Los recuerdos y la emotividad hacen que habites un espacio? ¿Es necesario tener un vínculo?

Práctica 1 (18y25.01.14):

Un juego para explorar los espacios personales que hicimos en una de las primeras **tutorías con Idoia-Rosa**.

En esta práctica proponía hacer dos líneas de manera que cada uno se situase enfrente de otra persona a una distancia de 10 pasos. El planteamiento era que se lanzarían preguntas y a cada pregunta si la respuesta era afirmativa se avanzaría un paso, en caso de ser negativa se retrocedería un paso. Las preguntas eran en torno a un espacio de intimidad concreto: el baño, sobre el que después se harían variaciones con temas más abstractos: vida, noche.

¿compartes el baño con otras personas?

¿hay más de un baño en tu casa?

¿me dejarías usar la ducha de tu baño?

¿te duchas por las mañanas?

¿tienes bidet en tu baño?

¿lo usas?

¿lees en el baño?

¿escuchas música mientras te duchas?

(...)

En una segunda vuelta la práctica la realizamos en **la Casa Encendida**. Primero proponía la **exploración por todo el edificio para identificar un espacio de intimidad, un espacio al que volverías, y en el que te quedarías un tiempo**. En ese lugar planteaba 4 acciones:

1. Describirlo para que otra persona pudiera encontrarlo
2. Un objeto que te llevarías
3. Escribir 7 preguntas para alguien que apareciese en ese lugar
4. 3 acciones que podrías hacer ahí.

En una segunda parte del ejercicio planteaba realizar un intercambio de espacios mediante el juego de las preguntas. Por parejas colocados uno enfrente de otro se lanzaban las 7 preguntas escritas y según la respuesta fuera afirmativa se avanzaba un paso en caso de ser negativa se retrocedía. Si las personas se encontraban, intercambiaban sus espacios y acciones.

Sólo realizamos un intercambio pero podría haber continuado de manera que todos pasásemos por los espacios de todos o no. Una de las cosas que sucedió fue que Nacho y Yuri no se encontraron y repitieron el ejercicio de las preguntas con otra pareja.

Los espacios de intimidad encontrados en LaCasaEncendida:

Espacio A- Isra

1. Si subes a la terraza, giras a la izquierda hasta el torreón 2 y vuelves a girar 18 pasos hacia la bodega, te pegas al cristal que se asoma al patio central del edificio. Tendrás la perspectiva del interior y del exterior. Podrás ver gente transitando la Casa Encendida y los confines de la ciudad en el horizonte de tus ojos. Sensación de vértigo, ganas de tirarte al vacío, atrás de tí en la esquina un cedro libanés te observa.

Puedes sentir el aire frío de Madrid en la espalda y la sensación de calor que se permea del interior del edificio. Amplitud contenida. Escondida detrás de un cristal.

2. Una taza de café caliente.

3. ¿Te gustaría compartir este espacio con alguien más? ¿Encuentras diferentes historias desde esta perspectiva? ¿Te gusta sentir el viento frío? ¿Te asomas a las

ventanas de los edificios cercanos? ¿Te hablan los colores del cielo? ¿Escuchas la ciudad?

4. Beber café. Besar a alguien. Cerrar los ojos en soledad.

Espacio B-Daniela

1. Terraza. Banco de vidrio y madera donde hay un árbol sin hojas que me recuerda a un bonsai.

Salí de la sala 204 de la Casa Encendida a la izquierda camina hasta el final del pasillo, hay una puerta de vidrio a la derecha. Pasa por esta puerta y sigue en línea recta hacia las escaleras. Sube las escaleras hasta la puerta, después camina 32 pasos hacia la diagonal en la esquina que esta enfrente.

2. Una bolsa para recoger las hierbas.

3. ¿Esto es una huerta? ¿Esto es rúcula? ¿romero? ¿lechuga? ¿salvia? ¿guisantes?

4. Plantar, comer, correr.

Espacio C- Lu

1. Tienes que subir al cielo. Algunas veces puede resultar un poco costoso, pero merece la pena. El aire es frío, choca con la cara. Tienes que caminar hacia un árbol que parece dar frutos para comer. Frutos rojos. Una pintura japonesa. Tocas el fruto.

Te decepcionarás. No es de comer. Te quedas mirando al horizonte. Ahí es donde quiero que te quedes.

2. Un abrigo gordo.

3. ¿Te quedarías allí varios días? ¿Te gusta la mar? ¿Echas de menos a alguien? ¿Ves imaginación cuando miras al horizonte? ¿viajas mucho? ¿darías un beso a alguien aquí? ¿invitarías a alguien importante para venir aquí?

4. Tumbarse en el suelo y mirar otro horizonte. Cerrar los ojos. Pensar en la vida.

Espacio D - Luisa

1. Justo antes de subir a la terraza, en la banca. Se aprecia el letrero de 'terrace' y el de 'ascensor', el de las aulas '201 a 205'. Puedes llegar por la escalera o por el ascensor, todo depende de dónde estés.

2. Una cámara.

3. ¿Se observa el exterior desde este lugar? ¿Es cómodo? ¿Es un lugar solitario? ¿Se aprecia la luz del día? ¿Es un buen lugar para esperar? ¿Hay ruido aquí? ¿Es un lugar cerrado?

4. Esperar. Observar. Platicar.

Espacio E – Elisa

1. De la sala donde estamos hacia la derecha, en un banco enfrente de la sala de fotografía.

2. Libro.

3. ¿Podemos entrar en la sala de fotografía? ¿Te apetece? ¿Has venido aquí a buscarme? ¿Te gusta este lugar? ¿Preferirías irte a otro sitio? ¿Te interesa el cine documental? ¿Estás contento con tu trabajo?

4. Mirar hacia el patio. Tirarme al suelo boca arriba y respirar profundo. Entrar en la sala de fotografía.

Espacio F - Iara

1. El lugar está en el patio de la Casa Encendida. Es temporal. Es el espacio dentro de los cubos de cartón que recuerdan a una tienda de campaña.

2. Me llevaría telas para cerrar los espacios y aperturas que hay en las paredes y me descubren.

3. ¿Te consideras una persona aventurera o atrevida? ¿Lo eres? Sí ¿prenderías fuego a esto? No ¿si prendiera yo fuego a esto me delatarías? ¿Te gusta Madrid? ¿Crees que eres demasiado mayor o que es demasiado tarde para empezar de nuevo? No ¿y tus padres? Si ¿Has escuchado alguna vez música bajo el mar? ¿me lo recomiendas?

4. Acampar. Escribir una postal de despedida a alguien. Planear un viaje.

Espacio G - Nacho

1. Mueve una pared contra otra y deja un espacio entre ambas. Dejar ese espacio para poder estar.
 2. Hamaca.
3. ¿tienes frío? ¿Hace mucho que no paras? ¿Dormirías aquí? ¿Venderías tu sitio? ¿Te gusta dormir desnudo? ¿Tienes un escondite? ¿Compartes tu escondite?
 4. Soplar vidrio. Saltar. Freir un huevo.

Espacio H - Camila

1. Terraza. Subes las escaleras hasta el final, sales por la puerta de vidrio. Avanzas frente a la banca metálica gris. Te sientas en el suelo de madera frente al primer pilar cilíndrico de metal. Miras el paisaje en el refugio de la ventana.
 2. Llevaría una chaqueta larga.
3. ¿Estás cómodx en el suelo? ¿sientes frío? ¿hay sol? ¿te mira la gente al pasar? ¿se mira la gente en el reflejo de la ventana que está al frente tuyo? ¿te quedarías aquí más de una hora? ¿te olvidas que estás en la ciudad?
4. Te sacas la chaqueta y la pones en el suelo para sentarte. Te sacas los zapatos. De ser posible, almuerzas bajo el sol.

Espacio I - Quique

1. La barandilla de la azotea
 2. Una chimenea
3. ¿Se ve el interior? ¿se ve el exterior? ¿se ve Madrid? ¿hay vida en este mundo? ¿ves otros mundos? ¿oyes el ruido de otros mundos?
4. Escuchar motores y silencio. Mirar el aire y la tierra. Respirar humo y vegetación.

Espacio J - Yuri

1. Camino por el pasillo paso por las aulas 202, 201. Me siento en la silla y quiero escuchar lo que dice el audio guía. Veo la escalera que lleva a la terraza. Subo la escalera abro la puerta, el sol me da en los ojos, observo unos pies, se sacuden, otros pies se arrastran. 4 piernas suben, hay una palabra borrosa. "desapropiada, encantada de dar un beso enorme" la madera suena. Me ubico en la esquina en un espacio que une dos paredes hay algo que las une. otros murmullos.
Tierra, establecida parada.
Vuelvo a otro cajón y el espacio hacia fuera es azul. Otro borde, esquina, con filtraciones, gotas de agua, una forma corroída. una hélice en movimiento, se acelera, se mueve, ahora lento. Estoy en un espacio de agua de nuevo.
 2. Un libro.
3. ¿tienes años? ¿haces aquí? ¿hace frío? ¿te mueves ahora? ¿mañana en la noche estará lloviendo?
4. Ver, escribir, Oler.

Se trazó así **un mapa de espacios de intimidad**. De espacios que adquirirían un nuevo significado con la mirada de cada uno. Mucho tiempo después haría el recorrido por todos esos espacios. Algunos ya no estaban, como el de lara y otros habían cambiado, ya no hacía frío y no necesitaba el abrigo.

En esta etapa de búsqueda me preguntaba qué constituyen los lugares de intimidad, en qué momento podemos decir que el espacio pasa a ser realmente propio y qué es lo que lo define. Así que preguntaba los lugares preferidos de intimidad para cada uno.

Algunos lugares de intimidad de algunas personas:

Mi propio cuerpo - El lugar donde duermo. A veces es mi habitación, a veces un hotel (muchas veces) - La naturaleza salvaje. La playa/el bosque sin humanidad. - La cama.
- El espejo. - Bajo el mar.

Cerrar los ojos. - Los olores. - Bajo las sábanas. - El baño (ducha, WC) - El cuaderno. - Correr por la mañana por el retiro. - La taza del café del desayuno. - La noche en un bosque. - Un banco a medio día en silencio. - Cocinar.

Mi cuaderno. - Mi habitación. - Un cajón. - El coche. - Algunas carpetas de mi ordenador. - Mi armario. - Mi bolso.
El coche en los trayectos largos y conocidos.

En este momento aparecieron los objetos como esa extensión de uno mismo. Y en esa extensión apareció la casa como lugar al que mirar. Aparece el recorrido, en este caso enmarcado dentro de un lugar común, el edificio de La Casa Encendida. En este sondeo previo me di cuenta de que buscaba espacios de intimidad en lugares públicos porque desde que volví a Madrid después de 10 años no tenía un lugar al que volver, un espacio propio.

Hito 2. Las llaves de las casas. La memoria del lugar a través de un objeto.

Esta acción nace de una **tutoría colectiva con Jaime** en la que teníamos que ponernos una tarea a hacer durante 7 días. La tarea la proponíamos entre todos según íbamos hablando del momento en el que estábamos en base a problemas que nos surgían en ese momento con respecto a la investigación.

Rescato tres ideas que se repiten en mi bloc de notas:

- El apego. **Deshacerme de cosas muy apegadas muy pequeñas** con cariño.
- Y si en realidad no hay nada con lo que construir **¿Cómo construir desde la nada?**
- Trabajar la insistencia. Acciones basadas en la insistencia ¿qué huellas quedan de esa insistencia?

De esas tres ideas nació la acción que repetiría durante los siguientes 7 días. Me di cuenta de que había unos objetos que conservaba y que no era capaz de desprenderme de ellos aunque fueran totalmente inútiles: **las llaves de todas las casas en las que había vivido**. Recapitulando me di cuenta de que había vivido en 15 casas, 15 casas en 10 años. Contabilicé sólo períodos superiores a 2 meses. **La acción sería desprenderme de una de esas llaves cada día en un lugar concreto.**

Una semana después en la siguiente tutoría con Rafa se revelarían los diferentes campos de estudio que abría la acción realizada. Nacho me preguntó si existía una relación entre el lugar donde había dejado las llaves y las casas. Así que la acción cobró otro significado. **Aparecieron los relatos de esas casas.** Se abrió la posibilidad de trazar en un mapa donde había dejado las llaves y contrastarlo con el mapa de la ubicación de todas las casas. 15 relatos de 15 casas.

Práctica 2 (24-31.1.14):

Día 1- Casa 12

La llave la dejo en el manillar de una bici aparcada. La casa a la que pertenece era un tercero sin ascensor, cada día tenía que subir mi bici hasta la casa.

Día 2 - Casa 13

La llave la dejo en el banco de una parada de autobús. Por la casa a la que pertenece pasa mucha gente, gente que está de paso o de visita, amigxs de mis compañeras de piso y míos también. Casi siempre hay alguien alojado.

Día 3 - Casa 11

Dejo la llave en un asiento de un vagón de metro, justo colgando debajo de la ventana. La casa a la que pertenece está ubicada en el centro de la ciudad, en esa plaza tiene lugar la mayor parte de actividad pública. La ventana del salón de la casa da a esa plaza donde siempre se ve la gente pasar o estar.

Día 4 - Casa 10

La llave colgada de un árbol que está en una acera que hace esquina en la calle Argumosa en Lavapiés. La casa a la que pertenece tiene un gran árbol en frente de la ventana del salón. Y ese árbol está en una acera muy parecida, también hace esquina.

Día 5 - Casa 7

La llave en unos arbustos que forman parte de una plaza detrás de Plaza España. La casa a la que pertenece tiene una gran plaza delante, también es cuadrada y tiene mucha vegetación.

Listado de las 15 casas y su ubicación:

- Casa nº1 - Calle Oña - Madrid
- Casa nº2 - La Buganvilla - Madrid
- Casa nº3 - Paseo del Prado - Valladolid
- Casa nº4 - Calle Paraíso - Valladolid
- Casa nº5 - Alonso Pesquera - Valladolid
- Casa nº6 - Ρήγα Φεραιου - βόλος Grecia
- Casa nº7 - Κ.Καρτάλη - Βόλος Grecia
- Casa nº8 - López Gómez - Valladolid
- Casa nº9 - Macías Picavea- Valladolid
- Casa nº10 - Luz Saviñón - México DF
- Casa nº11 - Plaza Portugalete - Valladolid
- Casa nº12 - Calle Moros - Valladolid
- Casa nº13 - Recoletas - Valladolid
- Casa nº14 - Plaza de España - Madrid
- Casa nº15 - Calle Mayor - Madrid

Fue a raíz de esta acción que **empecé a trabajar con lo que tenía: objetos personales, el recorrido por las casas en las que he vivido, recuerdos, mi experiencia personal, y la ausencia de un lugar al que volver.**

Así que miré cómo eran todas esas casas en las que había vivido. Colonizar el espacio de todas las casas a las que ya no podemos volver. Un homenaje a todos esos lugares a los que no podemos volver.

Hito 3. Habitar la nostalgia: Diario de una mudanza. Construcción escénica.

El ejercicio planteado por Marquerie, escribir un diario durante 7 días para ser presentado, coincidió con un momento bastante característico. Esa semana me mudaba de casa (a la casa nº 15), así que **mi diario sería el proceso de esa mudanza**. Me preguntaba Cómo es ese proceso de traslado y de despliegue de objetos. Qué implicaciones tiene, qué dejamos cuando nos vamos, qué nos llevamos con nosotros, cómo se modifican nuestros hábitos y rutinas. Decidí **trabajar con objetos, y presentar el recorrido que habían hecho esos objetos hasta llegar a esa nueva casa**. Eran objetos que lo que tenían en común era que eran inútiles, sin ningún valor estético ni funcional, y que **no podía deshacerme de ellos por la historia a la que estaban vinculados**. El diario recogía los días en los que recogía todo en cajas, el irse, y la llegada a ese nuevo lugar, los primeros momentos en que comienzas a desplegar. La presentación escénica consistía en ir desplegando unas tarjetas de idéntico tamaño, una por día de la semana, cada tarjeta tenía un texto escrito y estaba asociada a una imagen o un objeto. Iba sacándolas de un bolso y disponiéndolas a medida que iba narrando. Trazaban un rectángulo a mi alrededor cerrando una de las esquinas del Centro de Estudios. Uno de los lados del rectángulo eran los días correspondientes a irse y el otro lado a llegar y en la intersección de los dos había una puerta, un hueco, un vacío. No voy construyendo linealmente sino que van alternándose los días irse, llegar, irse, llegar, irse, llegar, irse.

Desde aquí os doy las gracias a aquellos que estuvieron allí sosteniendo la acción. Fue una exposición muy intensa debido a las historias que había detrás de los objetos.

Práctica 3 (1-9.02.14):

No hay nada como una mudanza para poner en orden tu vida (objeto cubo de rubik)

Sábado 01 Febrero

Esto es un homenaje para todos aquellos que nos hemos ido, que en algún momento hemos metido todo lo necesario (o no) en una maleta y nos hemos marchado. A todas esas casas a las que no podemos volver, en las que durante un tiempo construimos un Hogar, con sus vínculos y afectos. Todos esos lugares que tomaron un fragmento de nosotros y en los que impregnamos una huella.

Domingo 02 IRSE

Irse es un acto de ruptura.
Irse es un acto de reconstrucción. De conservación.
Es poner en cuestión las creencias.
Las verdades hechas absolutas.
Las certezas.
Proclamarse la guerra para reconstruirse desde las cenizas.
(imagen: niño destruyendo un piano)

Lunes 03 EMPAQUETAR Y DESHACERSE

Irse es un acto de purga, un deshacerse de lo accesorio para conservar lo esencial.
El poder de los objetos reside en las historias de las que son portadores

Martes 04 OBJETOS INÚTILES

Cronologías de objetos inútiles de los que no puedo deshacerme (un perro de porcelana)

20 de Febrero de 2012. Un amiga viaja a Bélgica por un mes. Me deja a su perra: Lara.

13 de Marzo de 2012. La tercera vez que entro por el portal, el portero Juan me intercepta. Lleva una caja. Me felicita por mi cumpleaños. Abro la caja. Me encuentro una perra de porcelana - ¡Es igual que Lara!- me dice. Es el objeto más extraño que me han regalado nunca.

13 de Abril de 2012. Mi amiga sigue en Bélgica. Lara y Lara 2 conmigo.
25 Octubre de 2012. Lara 2 se muda conmigo a Madrid.

Miércoles 05 EL TRASLADO

Tiempo de traslado: 3 horas

Número de viajes: 2 viajes

Equipamiento: 7 cajas (con 8 objetos inútiles) 4 maletas 2 bolsas

Personas: 3.

Me interesan las historias de las que son portadores los objetos. Soy centinela de anécdotas.

Jueves 06 LLEGAR

Llegar es abrir un campo de posibilidades.

Llegar es explorar.

Es cambiar los hábitos y las rutinas.

MUDARSE DE CASA ES MUDARSE DE PIEL

Las casas son un COLLAGE de toda la gente que pasó por allí.

(imagen: fragmento de una vista de Madrid)

Viernes 07 LAS AUSENCIAS Y LA PÉRDIDA

Lista de objetos cuya ausencia ha modificado mi rutina:

Cafetera

Cazuela

Microondas

Internet

Sacacorchos

Impresora

(objeto: sacacorchos)

Crónica de otro objeto inútil (una chancla sin pareja): la pérdida.

7 Mayo de 2009. Estamos volviendo al DF, nos hemos ido una semana fuera por la Influenza. Paramos en Chalma. Alí, Diana y yo nos compramos unas chanclas. Decidimos subir hasta la cima por una ruta de peregrinaje. Diana, Paloma y Citlali se dan la vuelta a mitad de camino. Alí y yo continuamos hasta llegar a la cima. Nos tomamos una foto y bajamos. Anochece. Me quito las chanclas para ir más rápido. No se ve nada. Alí no para de reírse. Hay muchas luciérnagas. Un perro se nos ha unido y lo vamos siguiendo. El perro desaparece y acto seguido vemos las luces del pueblo aparecer.

2 meses más tarde. Alí y yo viajamos a Veracruz. Llevo estas chanclas durante todo el viaje. Me habla de que quiere regresar a Panamá a ver a su padre.

2 meses después. Me voy de México. Llevo estas chanclas puestas. Diana y Alí vienen a despedirme al aeropuerto. Nos abrazamos. Vuelve pronto me dice Alí.

29 Septiembre 2009. Alí es asesinada el día de su cumpleaños por su novio Morgan quien después intenta suicidarse (sin éxito claro).

29 Septiembre 2010. Regreso a México, realizamos el 'Aliversario'. Un ritual prehispánico en conmemoración de Alí en el edificio donde fue asesinada. Llevo puestas las chanclas. A la vuelta a España pierdo una de ellas.
Miércoles 5 Febrero 2014. Hablo por teléfono con Diana que está viviendo en España. Hablamos de Alí. Sostengo esta chancla en la mano.

La acción de Irse está inevitablemente ligada a Alí.

Todo oscila entre llegar e irse, quedarse es un estado transitorio. El sello de los tiempos modernos : apenas uno está llegando comienza la operación del marcharse.

Más allá de toda la carga afectiva y emocional que acompañó esta acción hubo varios conceptos que comenzaron a gestarse aquí:

Cuidadores de imágenes - Hacer con las manos - Archivo de imágenes - Cuerpos presentando palabras e imágenes - Materialidad física-objetual

Mi casa es una extensión de mi cuerpo. Mi cuerpo es mi casa. Mudarse de casa es mudarse de piel. Soy el aroma a café de por las mañanas, la toalla color salmón y la ropa recién quitada de la silla.

Abrir un puente entre pasado y presente.

Rescato unas palabras de Marquerie anotadas en mi bloc: 'Las restas te cambian la vida. Cuando uno conoce el valor de la ausencia te cambia la vida. Uno aprende a sumar, multiplicar y restar cuando uno aprende a restar'

Hito 4. Todas las casas en las que he vivido. Los espacio de la memoria.

Después de haber traído la memoria de todas esas casas me planteé hacer un recorrido virtual escénico. Una visualización para que los otros pudieran ver cómo eran esos lugares. Para ello planteé un ejercicio a los compañeros de los Estudios Carmen Senra. Es curioso porque cuando pensé esta práctica no sabía de los ejercicios planteados por Rosa.

Práctica 5 (28.02.14):

'Todas las casas en las que he vivido' plantea un ejercicio de memoria y archivo acerca de todas las casas por las que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. El recorrido comienza en la primera casa de la infancia.

La primera parte se plantea como un volcado de recuerdos contextualizados en cada casa, se pide respetar el orden cronológico a la hora de narrar. Por parejas contar a la otra persona todos los recuerdos que nos vengan relacionados con ese lugar, sin discriminación alguna. Cada 2 minutos cambiamos de persona y seguimos narrando desde la siguiente casa.

En la segunda parte de la sesión se pide escoger una de esas casas y comenzar la visualización de ésta desde la puerta de entrada. Se pide recorrer y describir la casa lo más detalladamente posible, construyéndola escénicamente.

Este ejercicio recoge la memoria de esos espacios que no están, la memoria de espacios que llevamos con nosotros, que no están físicamente pero que existen.

Las casas de Janet, Gema Cañon, Gema Muñoz, Edu, Andrea y Susana.

llegamos cuando el primer grupo estaba con los últimos ejercicios. Su final era nuestro principio. Y en ese principio vimos unos procesos que habían ido más allá. Tengo la imagen de Luisa recitando los folios que desde entonces la acompañarían y Luisa me decía 'vas a ver, aquí sale todo, ya me contarás dentro de dos semanas'. Esos primeros días, compartir esos procesos de Ibon, Naxo, Camila, Luisa, Lu sentaron las bases para el trabajo posterior. Estar juntos, todos los primeros días de alguna manera estableció ese lugar común. Ver y estar en sus ejercicios fue muy importante porque revelaba cómo se habían relacionado ellos con Azala y la dinámica de trabajo que habían tenido. Después Isra, Iara, Elisa, Kike, Daniela y yo y Camila el nexo.

El primer ejercicio colectivo que plantearon fue el simulacro de la 'cosa'. Ponernos en el hipotético de nuestra 'cosa', pieza o taller o conferencia, cualquiera fuera el formato, acabada. El ejercicio era una entrevista posterior a la realización de la pieza. Ese lugar de entrevistado no lo hacíamos cada uno con nuestra pieza sino con la pieza de un compañerx. Después vinieron las máquinas: hacer un principio para la pieza de otro, que después pasaría a otras manos para hacer un momento intermedio que después pasaría a otras manos para hacer un final. Todos pasábamos por los proyectos de todos, pensando de qué manera abrir ese proceso, habitando ese hacer. 'Más rigor en el hacer' nos dijo Idoia, porque en un momento dado perdimos el rigor. Aguantar el hacer. Fue ahí cuando se reveló el mero hecho de hacer, el cómo.

El simulacro de pieza: hacer una mudanza real. Y lo que se reveló de ese ejercicio: la mudanza es una excusa para estar juntos. Mover muebles de una casa a otra es suficiente. ¿Cuál es la relación cuerpo-objeto? Donde está el apego a los objetos, en los recuerdos? Camila me habló de una tradición en Chile, la minga la llaman, que levantan una casa entre todos los miembros de la comunidad y la trasladan a otra isla. Aparecía ese espacio nómada y la relación cuerpo-objeto.

Y en ese preguntarme si existe un habitar nómada y cómo se constituye apareció Victoria y me habló del libro de *'Walkscapes. El andar como práctica estética'* del que rescato unos fragmentos y una conclusión que estarían presentes más adelante:

'La ciudad nómada no es la estela de un pasado marcado como una huella sobre el terreno, sino un presente que, de vez en cuando, ocupa aquellos segmentos del territorio en los que se produce el desplazamiento'

Deleuze y Guattari describen estas dos espacialidades mediante una clara imagen 'El espacio sedentario está estriado por muros, recintos y recorridos entre estos recintos, mientras que el espacio nómada es liso, marcado tan sólo por unos trazos que se borran y reaparecen con las idas y venidas' El espacio sedentario es un espacio lleno y el nómada vacío.

El espacio nómada es un presente continuo.

Más tarde en una **tutoría con Rosa** cuando le hablaba del ejercicio de memoria sobre las casas en las que hemos vivido (hasta entonces no conocí su ejercicio de la casa, ya que no estuve aquél día de Noviembre en que lo

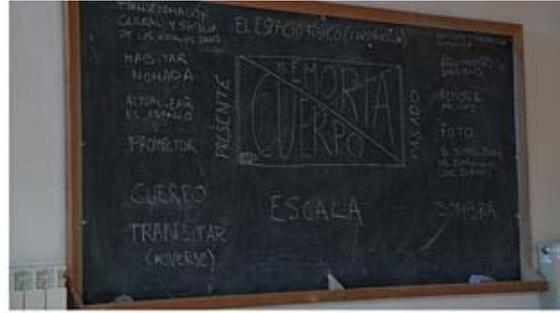
planteó) me preguntó si ese ejercicio de memoria me interesaba hacerlo sólo con las casas o podría ser de cualquier espacio. **Si podía hacer ese ejercicio de memoria-archivo en un lugar del que no tenía recuerdos y ponerlo en diálogo con el presente.** Ese planteamiento me hizo cuestionarme y darme cuenta de que **tenía que trabajar con lo que había.** Lo que había era el Estudio 1, el Estudio 2, las cabañas, el Xoco. Necesitaba un soporte material para trabajar. Trabajar con la memoria de un lugar al que aún no había tenido tiempo de vincularme, **trabajar desde la no memoria personal.** ¿Qué lugar? ¿Qué espacio concreto? El Estudio 1, por ser el más antiguo, el más cargado.

El Estudio 1 que antes fue un granero. Le pedí a Idoia si conservaba alguna foto del estado anterior del estudio. Me dijo que no iba a hacerme el trabajo, por eso de haber estado cambiando de ejercicio cada vez. Pero la buscó y me la dio, me dio varias, en soporte digital. Esa foto fue la semilla y con esa foto me quedé, insistiendo. Insistiendo en hacer presente lo que no está.

Toda presencia es la manifestación de una ausencia. Es lo que no está lo que revela.(palabras de Rosa) ¿Cómo hacer presente lo que no está? **Me interesa el cómo. Cómo llegó a ser esto tal y como lo conocemos ahora. La transformación que opera en el cómo.** Busco lo que no está , el momento en que quedó registrado en la memoria de este espacio. **Visualizar la transformación que opera en el cómo.**

Empecé a proyectar varias fotos sobre el mismo lugar donde habían sido tomadas. Resultaba que las fotos que tenía de ese estado anterior, encajaban casi en un 'mapping' en el espacio físico real. Primero trabajé con esas fotos, centrándome en el espacio físico en sí. Sucedió que al acercarme a explicar cómo era antes todo aquello, aparecía mi cuerpo en la proyección, y la sombra de éste. Entonces trabajé con otra foto, la foto de un evento que tuvo lugar allí, donde aparecían dos personas. Y después con una foto que había tomado sobre un gesto (poner una caja en el centro del Estudio, llena de bolas de Poriexpan. La caja me había acompañado desde Madrid sin saber muy bien qué iba a hacer con ella). Me fui acercando cada vez más al presente hasta que decidí que lo que quería trabajar en el ejercicio colectivo era precisamente ese momento, **el momento justo antes**, que la memoria estaba constituida por esos momentos. Y que constantemente se está generando archivo.

Practica 6:

Este es el espacio físico, la construcción donde estamos ahora. A través de las fotos proyectadas se establece un puente con el pasado de esta construcción, son un fragmento de la memoria de este espacio. El archivo de esa memoria constituyen las arquitecturas invisibles de este lugar. **En este dispositivo la foto proyectada es el pasado y el proyector el presente, estableciendo una línea de tiempo entre ambos. En medio cabe la posibilidad de que transite un cuerpo, ese transitar del cuerpo actualiza el espacio generando memoria en el archivo y generando una sombra en el pasado.** De manera que cuanto más cerca está ese cuerpo (o cuerpos) del presente más sombra arroja sobre el pasado. El cuerpo lleva consigo todo lo que no está cuanto más cerca está del presente.

El ejercicio se divide en dos partes:

1. Una primera ocupación del espacio eligiendo una de las fotos y teniendo en cuenta:
 - A. Cuanto más cerca está el cuerpo del presente más sombra arroja sobre el pasado.
 - B. El cuerpo lleva consigo todo lo que no se ve cuando más cerca está del presente.

Foto 1: el estado previo del lugar físico (foto del antiguo granero)

Foto 2 : el estado justo antes de que estuviese tal y como lo conocemos ahora (foto de obra sin acabados)

Foto 3: un acontecimiento pasado

Foto 4: un gesto realizado por mí el día anterior

De esta primera parte se hace una foto.

2. Proyectamos la foto recién tomada. Esta es la foto del momento justo antes. Volvemos a establecer la relación presente-pasado con el cuerpo.

Lo que se busca es hacer visible un espacio que se actualiza constantemente, cómo es esa relación con el momento justo antes.

De este primer ejercicio salieron varias cosas para trabajar: a través de un gesto que hizo Idoia sobre la pared vi claro que la pared como límite físico y la relación de ésta con la proyección era un campo a trabajar y Camila me mostró la posibilidad de usar materiales y modificar con ellos el plano de proyección.

En esta idea de aproximarme al momento justo antes del presente pensé que seguro habría **un programa que me permitiera tomar las fotos de manera automática y proyectarlas simultáneamente**. Ya que lo que hice en el ejercicio fue tomar la foto, descargarla al ordenador y proyectarla.

Isra me dijo que sí que existía, que con el **EOS Utility de Canon** se podía manejar la cámara desde el ordenador para que las fotos se descargaran directamente. Además tenía la opción del **Time Lapse**: programar la cámara para que tomara fotos cada X segundos. Descargó el programa y lo instaló. Hicimos las primeras pruebas. Al principio eran tiempos largos, 60-50 segundos, fuimos probando hasta llegar a 10 segundos. En este descubrimiento intentaba comprender el mecanismo que operaba en el dispositivo, más allá de la posibilidad tecnológica.

Hicimos varias pruebas con Isra y Paula. Construían una escena, y en la proyección podían leerse los pasos por los que habían pasado hasta llegar al momento que se ve en el espacio real.

Intervalo entre fotogramas: 50s

3. La exploración del dispositivo. Cuerpo-Espacio-Tiempo

Me interesa la idea de capturar el movimiento y su posible historia justo antes de su desaparición, la idea de convertirme en espectadora de mis propias huellas' (Entrevista con Olga Mesa, Junio 2004)

En esta etapa hubo varios campos de exploración. Por un lado la relación de mi cuerpo y de otros cuerpos con el dispositivo en relación al tiempo entre tomas y a la posición espacial que ocupaba el cuerpo, por otro lado la adaptación del dispositivo a los diferentes espacios donde tuve la oportunidad de trabajar y cómo ello modificaba las acciones y por otro lado explorar las posibilidades técnicas investigando la herramienta y otros programas.

Sesiones de trabajo en el Estudio 1 Estudios Carmen Senra (11 sesiones)
El espacio es de características parecidas al Estudio 1 de Azala. Pared blanca.
Pared de 5m de ancho por 4 de alto. 11 metros de distancia al proyector.

Sesión con Isra (13.04.14). Lenguaje escénico – lenguaje visual.

Con Isra exploramos **la relación entre el lenguaje escénico y el lenguaje audiovisual**. La **simultaneidad** entre mantener la proyección escénica y leerse en audiovisual.

En relación a los tiempos probamos qué implicaba programar el dispositivo automáticamente o que alguien desde fuera lo accionase.

Encontramos que cuando la cámara estaba al servicio del movimiento, es decir se accionaba desde fuera, se hacía más evidente la proyección (el pasado), la estela del movimiento.

Cuando el movimiento está al servicio de la cámara, programado cada x segundos, se hace más evidente el presente y la relación entre los dos planos.

Al programarlo con tiempos mayores 20 segundos -10 segundos había más relación con la fotografía tomada al tener más tiempo para mirar el fotograma, identificarse en el lugar, ver el contexto y pasar a la siguiente acción. Y además había un ritmo impuesto.

Identificamos las variables de posición espaciales e identificamos **4 zonas espaciales en relación a la posición del cuerpo:**

Zona A: **la pared-superficie de proyección.** Protagonismo de la relación pared-cuerpo.

Zona B: **Espacio intermedio más próximo a la pared.** Protagonismo de la acción de movimiento.

Zona C: **Espacio intermedio más próximo al proyector.** El cuerpo como superficie de proyección.

Zona D: El **proyector y la cámara.** Dos posibilidades: Cuerpo en cámara, el cuerpo muy cerca de la cámara, la proyección desaparece en función de la superficie de encuadre que ocupe el cuerpo. Sombra en proyección, el cuerpo cerca del proyector proyecta sombra.

Hicimos varias pruebas con la idea de transitar de una zona a otra y accionarlas. Acción pared: rodar, golpear, saltar, lo que pasa cuando se encuentra un material con otro cuerpo. Acción intermedia: cuerpo en expansión, correr, lo que el cuerpo abarca al moverse. Acción Zona C: movimientos muy pequeños. Para mí eran **mediciones del espacio** con el cuerpo.

La proyección toma más relevancia cuanto más cerca está el cuerpo de la pared.

Tutoría con Idoia (24.04.14)

¿Qué produce a nivel temporal la herramienta? Explorar la simultaneidad, el rastro, el delay y el eco.

Después traté de enunciar las acciones (mujer contra una pared intentando capturar el momento en que se lanza contra ella)

‘Aplaza el deseo de bailar por bailar’ me dijo, y fue una ardua tarea hasta el final.

Sesión con Luisa (02.05.14)

El tiempo: Trabajamos el tiempo mediante movimientos sencillos. Recorrer el espacio longitudinalmente, transversalmente y circularmente a diferentes velocidades y en las diferentes zonas espaciales. Probamos esos desplazamientos con intervalos de 1-5-15 segundos.

El límite: desplazarse por la pared. ¿Cómo traspasar los límites? Trabajamos la relación cuerpo-pared y también qué pasaba cuando había otros cuerpos sobre la pared (cuadros, ropa).

Durante todos estos ensayos en esta sala trabajé paralelamente con recuerdos de la gente que trabajaba o estudiaba allí. Les preguntaba sobre eventos que allí habían tenido lugar.

Laboratorio de las Artes Valladolid. Sala de Exposiciones Palacio de Pimentel. (18.05.14). Trabajar in situ

Características del espacio: pared blanca con cuadros en exposición.
Dimensiones del lugar: 20mx8m. Pared: 8mx5m. Distancia proyector-pared:
11m.

Tiempo entre fotogramas: 5s. Duración de la acción: 15 min.

Esta acción fue la primera en un espacio que no era un Estudio y donde empecé a preguntarme más concretamente sobre el lugar. Qué se hacía en él y cuál era el uso para el que estaba destinado. Estas observaciones me guiarían para hilar qué era lo que quería evidenciar. Una de las evidencias que encontré aquí fue: este acontecimiento está sucediendo porque nos hemos juntado aquí y ahora. Este momento fue el inicio de explorar varios lugares hasta encontrar el lugar definitivo en que sería la presentación.

Trabajar directamente con el lugar. Una sala de exposiciones, un museo con cuadros en la pared. Un espacio con una puerta que abre el límite. El evento era la danza, aún. Sería más tarde a raíz de una tutoría con Rosa que comenzaría a trabajar sobre el evento sin la danza, o por lo menos sin su expresión formal.

La Neomudéjar de Atocha. (29.05-15.06.14) Abrir el dispositivo

Características del espacio: el espacio escogido es un sofá situado en una sala de 7mx6m. Pared: 6mx4m. El espacio de proyección es espacio de tránsito de entrada a los baños. Distancia proyector-pared: 7m. Tiempo entre fotogramas: 5s. Duración de la acción: 40 min.

Después de todas las sesiones de trabajo en el estudio la investigación me pedía sacar el dispositivo y trabajar con él in situ en otros lugares.

Al trabajar en este espacio no había suficiente distancia del proyector a la pared lo que generaba sólo dos capas de proyección y limitaba el encuadre de la proyección ya que no llegaba a abarcar las dimensiones de la pared completa. Al no abarcar el espacio completo se perdía la profundidad espacial en la proyección y las fotos eran planas. Por este motivo aquí cobraba más importancia el tiempo y la idea de registro. Este hecho sumado a una necesidad de abrir el dispositivo para hacerlo interactivo darían pie a la acción que desarrollaría durante esos días. La acción se desarrolló dentro del marco del IVAHM (Internacional VideoArt Festival) celebrado en el lugar y el Proyecto Punto Zero. La acción sería estar sentada en el sofá e invitar a las personas a sentarse conmigo. Trabajé específicamente con el tiempo. Realizaba movimientos muy sutiles, me limitaba a estar. La acción tenía lugar en los encuentros con las personas que se sentaban, en ese diálogo con el dispositivo desde dentro, en ese descubrir lo que generaba y lo que se podía hacer. Yo me limitaba a estar presente, a presentárselo.

Con la decisión de situar el dispositivo en un lugar de tránsito intentaba romper la barrera que la luz del proyector genera, no se sabe muy bien si puedes o no puedes estar ahí. Lo que ocurría es que la gente pasaba corriendo.

Cada vez que empiezo a trabajar con el dispositivo es como si empezase de 0. Necesito un tiempo para integrarme a él. Es en 2D y está hecho de tiempo. Sólo revela lo que hay, nada más. No tiene carácter objetual, adquiere la fisicalidad de otros objetos. Eso se convierte en material de trabajo.

DT Espacio Escénico (17-23.06.14) Una partitura coreográfica

Características del espacio: paredes de ladrillo. Dimensiones del lugar: 13mx4m. Pared: 4mx3m. Distancia proyector-pared: 10m. Tiempo entre fotogramas: 5s. Duración de la acción: 15 min.

Me encontré por primera vez trabajando en un lugar que no tenía paredes blancas. Después de barajar varias posibilidades decidí usar una pantalla de proyección. Ésta acentuaba la profundidad de las fotos y el efecto túnel al encuadrar la imagen. Al sacar la proyección del plano de la pared encontré que podía desplazar la imagen longitudinalmente, acercándola o alejándola de la cámara. Esta posibilidad apareció ya en Azala con un gesto de Camila pero hasta entonces no había usado objetos.

Usé el dispositivo para hacer una coreografía, saber exactamente el lugar donde voy a estar en cada fotograma. La coreografía era una partitura de todas las posibilidades que había explorado con el dispositivo. Tenían como hilo conductor la idea de registro y captura. Resaltar la danza como arte efímero en el que cada momento es singular e irrepitable. El enunciado que guió esta acción: *'Una mujer intentando ver en qué lugar estaba cinco segundos antes. Intentando ver la estela que ha dejado el trayecto recorrido. La historia va construyéndose de 5 en 5. ¿Cuántos movimientos caben en cinco segundos? ¿Cuál es el mayor desplazamiento que puede hacer antes de ser fotografiada de nuevo? ¿Dónde estará en el siguiente momento de captura?'*

Esta coreografía fue una adaptación para el III Certamen de Microdanza. Fue el cierre de exploración con el cuerpo para empezar a trabajar con materiales. Trabajar el evento en sí mismo despojándolo de la danza. Sintetizar todas las posibilidades que había explorado usando la danza como herramienta y hacerlas visibles mediante el material.

Otros programas y herramientas :

Idoia: **Isadora**. *Whatever Toolbox is a 'set of software tools designed for the analysis and development of dance and movement'.*

<http://badco.hr/works/whatever-toolbox/>

Quique The Hatchery: trabajamos con **Quartz Composer**. Es una aplicación para Mac que te permite crear visuales procesadas en tiempo real.

<https://vimeo.com/5666422>

Diana: **Arduino**. <http://www.arduino.cc/es/> **Pure Data**, <http://puredata.info/>

Todos estos programas funcionan como una interfase y requieren un nivel de programación básico. En una próxima etapa del proyecto indagaré más en este campo que se abre.

4. La construcción. Matadero Madrid ‘El taller’

**¿Cómo generar las condiciones para compartir los hallazgos?
¿Cuál es el evento?**

Después de barajar varias posibilidades decidí que mi presentación sería en el Taller de Matadero. Fue esa palabra ‘Taller’ la que me hizo reflexionar sobre el evento, sobre el evento como una construcción, sobre el hacer. Paralelamente me encontré con una imposibilidad, tal y cómo había sucedido en DT Espacio Escénico, las paredes al ser de ladrillo no reflejaban la proyección. Esta imposibilidad sumada a la idea de trabajar con el propio límite fueron dando forma a lo que sería la acción, construir la superficie de proyección, **construir una pared**. La pared como superficie de proyección y como elemento que cierra el dispositivo. Realicé varias pruebas hasta lo que sería el material definitivo: cajas de cartón.

Paralelamente a la decisión del material estuvo la decisión de **abrir el dispositivo a la participación** situando a lo que sería el público dentro del radio del dispositivo. Era algo que ya había estado explorando aunque en La Neomudéjar el público se situaba fuera.

Última tutoría con Rosa-Idoia (21.06.14) La Casa Encendida. Encontrar un material

En esta tutoría aún no tenía muy clara la acción ni el material. Probé con papel, a forrar la pared de Lacasaencendida. Y probé por primera vez en romper la barrera del dispositivo colocando la zona de estar del ‘espectador-participante’ dentro del dispositivo mismo, cambiando el frente de la acción, de manera que la acción estuviese en la misma pared de la puerta de acceso al espacio. Lo cierto es que no llevaba la acción muy preparada, tenía un papel que se me acabó antes de llegar a cubrir la pared. Y fue en ese momento que apareció el juego con la imagen, con la posibilidad de fragmentarla que después aparecería en la presentación en Matadero. También cuál sería la partitura de acciones que vendrían definidas más tarde al trabajar con el propio material. La partitura de acciones tenían que situarse en un lugar

intermedio entre lo que había explorado hasta entonces: moverme usando el dispositivo y abrirlo a la participación. De manera que fueran acciones simples que convocaran.

Presentación Matadero Madrid 'El Taller' (04.07.14) Apilar cajas.

Características del espacio: paredes de ladrillo. Dimensiones aprox. 20mx8m.
Distancia proyector-proyección(construcción): 11m.

Al llegar al taller me encontré con varias posibilidades que barajé en relación al material. En un principio pensé que la acción sería forrar la pared actual de ladrillo con papel, pero el material se presentaba demasiado plano después de haber hecho la prueba en la casa Encendida. Después al cambiar la configuración de la acción, la acción tendría que ser a la altura de la puerta de entrada y no en la pared del fondo del taller para que los participantes se situaran en el espacio dentro del encuadre de la cámara. Todo ello sumado a una conversación con Luisa e Isra me llevó a tomar la decisión de usar cajas de cartón. Conseguí 14 cajas rectangulares de 50x50x80 y 8 cajas cuadradas de 60x60x60. Al tener volumen el material respondía a la acción y además ofrecía la posibilidad de encuadrar la imagen. De alguna manera la caja siempre había estado presente como posibilidad, desde la mudanza la caja había estado.

Realicé varias pruebas de apilamiento para cubrir una superficie de 2,5x3,5m. La acción sería construir una pared con las cajas de manera que según iba construyéndose se fuera revelando la proyección. Una vez construida, deconstruirla desplazando las cajas acercándolas hasta el proyector creando varios planos.

La caja permite romper el plano, la pared, el muro trasladar el plano de proyección que deja de ser estático y en esa acción de desfragmentar la pared aparece el cuerpo. En la manipulación estaban contenidos todos los movimientos que anteriormente había trabajado. Coger una caja de arriba era romper el límite. Desplazar una caja hacia el plano más cercano a la cámara era desplazar el cuerpo.

Para la presentación pedí colaboración para interactuar con el dispositivo. Infiltrados entre el público: Camila, Luisa, Israel, Paula

En el Anexo adjunto está la acción detallada, un registro de la acción con los fotogramas, el texto y la partitura de acciones

Presentación Facultad Bellas Artes Cuenca (12.07.14)

‘Últimamente me dedico a apilar cajas, apilarlas y cambiarlas de lugar. Para ello suelo pedir ayuda a quienes están cerca, a quienes han venido a ver lo que no es una performance. Hablamos de lo que podemos hacer con las cajas, me preguntan dónde quiero que las coloquen y yo les pregunto dónde les gustaría colocarlas, probamos a apilarlas en varios lugares diferentes. Nos movemos entre las cajas, cuerpos entre cajas. En las cajas se proyectan imágenes tomadas en el mismo momento, así que aparecen nuestros cuerpos proyectados. En las imágenes también aparecen los cuerpos de otrxs que miran, que a veces se sorprenden de verse reflejadx. Vamos a la caza de imágenes.

Me gustaría seguir moviendo cajas, en cada movimiento aparece una oportunidad de hacer algo juntxs, aunque sólo sea mover una caja y de vernos en ese hacer.’

(Reflexiones tras la última acción en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Julio 2014)

0. Reflexiones a un mes de distancia

Lugar-cuerpo-imagen-material-temporalidad

Desde que empecé a trabajar con el dispositivo han sido 7824 fotogramas. Cada foto es testimonio de una pregunta **¿dónde estás ahora?** En este momento, el momento en que es tomada la fotografía estoy aquí, estamos aquí. Este es el lugar que ocupan nuestros cuerpos y esto lo que estamos haciendo. Cada foto proyectada habla del **acontecimiento** que está teniendo lugar, un acontecimiento que muta, se transforma en cada gesto, actualizándose constantemente. Se crea una paradoja: al mirar a ese pasado reciente, ese momento justo antes, este **presente** se hace más presente. El registro, lo visual, siempre habla de lo que ya no está. La escena es **presencia**. Al coexistir ambas en un mismo contexto aparece un diálogo directo temporal. El trabajo previo de visualización de lugares que pertenecen a un pasado se tradujo al lenguaje visual mediante el dispositivo. A lo largo de estos meses este dispositivo ha hecho que mirara el **lugar** directa e indirectamente, lo que era y lo que es, y cada lugar donde he tenido la oportunidad de trabajar tenía una singularidad. Esa singularidad generaba un cambio, y era precisamente el lugar que, en la última etapa, iba construyendo el evento. No era enteramente transportable, necesitaba un trabajo previo de adaptación. Llegar y recorrerlo, mirarlo, ver las posibilidades, ver el espacio, medirlo. Observar las condiciones del lugar, la textura, la disposición espacial, el uso para el que estaba destinado y sobre todo la presencia de **los cuerpos**. Los cuerpos en **la imagen** y la imagen que generan los cuerpos. Esa necesidad material de la imagen se revela en el cuerpo y en el espacio físico. Aquí aparecen varios planos, la imagen se desdobra en múltiples capas que crecen en profundidad: la imagen que genera lo 'real', la imagen proyectada de lo que acaba de suceder en el espacio real, la imagen de la imagen proyectada, la imagen de la imagen de la imagen proyectada...

Las cajas aparecen para desdibujar **el límite**, para atravesarlo, para moverlo, para deconstruir y reconstruir la imagen, para que las ubiquemos y nos reubiquemos, nos cambiemos de lugar para mirar desde otro ángulo.

'Habitar como artista es deambular la zona de un umbral' tengo anotado en mi bloc. Pues ahí mismo en la acción de colocar una caja y de reconocerse en ese hacer he encontrado la esencia de habitar.

Además de las prácticas, los ejercicios y las tutorías en sí hubo numerosas conversaciones que aquí no aparecen registradas que fueron fundamentales en la investigación, conversaciones con Diana, Israel, Elisa, Luisa, Rosa, Rafa, Jaime... Hay seguramente muchos otros momentos, que fueron importantes para la investigación y que ejercieron influencia sobre las prácticas. Momentos de conversación, momentos de intercambio, ejercicios de otros procesos, feedback sobre prácticas de otros compañerxs y palabras de las diferentes sesiones que se quedaron resonando.

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con numerosas personas cuya visión, análisis y perspectiva han nutrido y dado forma a esta investigación. Agradezco profundamente a todos los que han formado parte de esas prácticas y esas conversaciones. Gracias por la generosidad. Gracias por construir un contexto para lo posible. Gracias.

Bibliografía

- ‘Especies de espacios’ Georges Pérec
‘La poética del espacio’ Bachelard
[‘La invención de lo cotidiano’ Certeau](#)
[‘The Production of Space’ Lefebvre](#)
‘Walkscapes. Caminar como práctica estética’ F. Carieri
‘A veces me pregunto porqué sigo bailando’ Óscar Cornago
‘El vagabundo de lo universal’ Jean Borreil
‘Construir, habitar, pensar’ Heidegger
‘Lecturas sobre danza y coreografía’ Isabel de Naverán/Amparo Écija
‘Aprender haciendo y aprendiendo cómo aprender’ Bojana Cvejic
‘Site-specific Performance’ Mike Pearson

Referencias:

- Boby Backer,
Chantal Ackerman
Rachel Whiteread
Francis Alys
[‘Visita Guiada’ Claudia Dias](#)
‘Transformance’ Nina Kurtela <https://vimeo.com/38043124>
‘Mi última foto’ Esther Vogrig <https://vimeo.com/29264878>
‘Pin, pam, pum’ Luis Bisbe <https://www.youtube.com/watch?v=Xbt3N8Muc0E>
‘Tan sólo un trozo de historia que se repite’ Rosa Casado/Mike Brookes
Olga Mesa
Yona Friedman
Exposición MNCARS Amos Gitai: Sobre la biografía, la historia y la
arquitectura
Exposición MNCARS: Playgrounds

ANEXO ACCIÓN EN MATADERO

Matadero Madrid 'El taller'
04.07.14

Configuración del dispositivo:
Tiempo de retardo: 5:00
Nº Fotogramas: 264
Intervalo entre fotogramas: 5 s
Delay: 2 s
Tiempo de la acción: 30 min

Aparecen: Camilla Téllez/Luisa Castro/Israel León/Paula Cueto/Rosa Casado/Idoia Zabaleta/Ibon Salvador/Elisa Arteta/Anxo Montero/German de la Riva/Jose Antonio Sanchez/Iara Solano/Enrique Linera/Rafael Lamata/Victoria Pérez/Ignacio de Antonio

<https://vimeo.com/102684310>

Texto y partitura de acciones:

1. Introducción. 5 min

Bienvenidas de nuevo a la Nave 8, El Taller de Matadero Madrid. Cuyo cartel puede leerse en la puerta.

Cuando decidí que mi presentación sería en este Taller del Matadero me quedé pensando sobre lo que se hace en un taller. Y en un taller básicamente se hace, se fabrica, se construye, se genera conocimiento.

Durante todo el año hemos trabajado aquí en diferentes ocasiones. Siempre que he venido aquí había nuevos objetos que no estaban la última vez. De repente llegabas y había unas bicis, o la disposición de las sillas era completamente diferente. Supongo que todo eso es el testimonio de que se ha estado 'haciendo algo', de que ha habido gente trabajando, produciendo un algo.

Os invito a observar y recorrer esta nave. Imaginando quizás qué y quienes estuvieron aquí antes de nosotros ahora. Os invito a tocar sus paredes, sus paredes de ladrillo. Mientras voy a estar aquí haciendo algo, apilando unas cajas.

2 Construcción de la pared 10 min

Voy a necesitar un poco de ayuda, ¿me puedes ayudar?

He hecho unos esquemas con algunas posibilidades de apilamiento. La que se pueden hacer son estas, porque lo que hay son 8 cajas cuadradas y 14 rectangulares hasta cubrir una superficie de 2,5 x 3,5. He escogido la número 3 pero hay muchas más.

Apilar.

Lo cierto es que esta pared podría seguir creciendo, hasta ahora lo que tengo son 8 cajas cuadradas y 14 rectangulares.

Mirándolo me viene a la mente un arquitecto, Yona Friedman y sus ciudades espaciales que él planteaba como alternativa a la arquitectura basada en la 'caja de zapatos'. Es decir objetos de distintas formas que contienen vacíos.

Abrir ventanas

Luisa-Isra en el espacio intermedio

3. Reconstrucción- acercar al dispositivo 10 min

Acercar las cajas y encuadrar

Acercar las cajas hasta tapar el dispositivo.

Hasta aquí son 264 fotogramas y 27 cajas de cartón.

4. Final 3 min

Llegado a este punto.

Nos hemos movido. Nos hemos colocado. Nos hemos posicionado. Nos hemos vuelto a mover.

Hay una única caja que no está vacía. Os invito a que os acerquéis y cojáis lo que hay dentro.

Abrir la caja marcada

Esquemas de apilamiento para cubrir una superficie de 2,5mx3,5m

