

Aisa Boaa

ASISTENCIA IMAGINADA

MIRADAS CERCANAS

Aisa Boaa _ 3 Abril
Pablo Lambertos _ 24 de Abril
Ramón Lez _ 15 mayo
Fito Conesa _ 22 de Mayo
Ester Travel _ 19 Junio

Ciclo sobre jóvenes artistas murcianos organizado en colaboración con la asociación Fragmentos Suspendidos.

CENDEAC
Espacio biblioteca
19,30h. Entrada libre

Miradas cercanas es un ciclo organizado en colaboración con la asociación cultural "Fragmentos Suspendidos" que pretende dar a conocer la obra de **jóvenes creadores murcianos** a través de conferencias en las que los propios creadores explican su trabajo. Se trata de un formato que busca establecer un diálogo con el público y que –a la vez– sirve para que los artistas participantes reflexionen sobre las líneas, influencias y dirección de sus proyectos.

- 0.1** Aisa Boaa: 3 Abril de 2017
- 0.2** Pablo Lambertos: 24 de Abril de 2017
- 0.3** Ramón Lez: 15 mayo de 2017
- 0.4** Fito Conesa: 22 de Mayo de 2017
- 0.5** Ester Travel: 29 Junio de 2017

ÍNDICE

1. ARTISTA

Bio/currículum p. 3
Bibliografía de la artista p. 7

2. CONFERENCIA

2.1 Título p. 8
2.2 Resumen p. 8
2.3 Texto Conferencia p. 8

1. Artista

Aisa Boaa, natural de Cartagena, comienza a mostrar interés por el mundo del arte desde su infancia, acercándose a la escritura, la danza y la pintura. Esta última la aprende en el taller de su padre a lo largo de ocho años. En 1997 se licencia en arte dramático en la escuela Superior de Murcia y es a partir del año 2002, tras hacer acopio de diversas disciplinas, cuando encuentra en el Arte de Acción y la Danza Butoh los soportes con los que la artista se proyecta y donde encuentra su expresión más auténtica.

Siendo un trabajo ecléctico en contenidos y expresión, ya que ha continuado cultivando la plástica e incluso ha incursionado en el mundo sonoro, diríase que su obra se caracteriza por el empleo de la poesía en su expresión más conceptual, y de una sencilla puesta en acción en la que el cuerpo es instrumento principal.

De sus obras podemos destacar la video-acción El C. de O. exhibido en el salón de la crítica de Murcia (2006). Posteriormente fue seleccionada por Bartolomé Ferrando para participar en el primer Festival de Performance de Murcia "6 cuerpos". En 2010 participa en los paralelos de la Bienal de arte contemporáneo itinerante Manifesta8 con su obra ENC8UCIJADA, en la que hizo partícipe a un colectivo de mujeres marroquíes, apoyadas por una instalación, dándoles voz y protagonismo. En el mismo año presenta una pieza de danza Butoh en la tercera edición del festival de Barcelona en Butoh, para colaborar posteriormente con Yumino Seki en el festival de arte Coastal Currents de Hastings, UK.

Actualmente se encuentra conjugando su trabajo como creativa y performer en la obra Frida; Trazos de un mar interior, estrenada en Sevilla a principios de 2016, y en la muestra de autores contemporáneos de Alicante del mismo año.

<http://aisaboa.wixsite.com/this-way>

CURRICULUM

Aisa Boaa (Αἴσα βοά)

2016 PARTISANAS Experimental Film
(Dirigida por Joaquín Regadera)
HISTORIA DE LA PERFORMANCE,
colaboración con Sergio Muro, Lucio
Cruces & Domix Garrido.
RETRATADA (Acción Homenaje a
Dadá, Centro Párraga, Murcia.)

2015 FRIDA; Trazos de un mar interior (Teatro + Arte de Acción) PREMIO a la
mejor dramaturgia de Alacant a Escena 2016.

Nana para la agüitada chaparrita Pata de Palo (Poema sonoro realizado para la
acción previa de Frida trazos de un mar interior.)

Publicación del poema sonoro Emoción 33 en: www.josefinalacantante.com

2014 THE LAST FLIGHT (Butoh-acción)

Blank Gallery, Portslade, England.

Thezonebrighton.blogspot.com

2013 EMOCIONES LIMITADAS Abierto de Acción + Acción MAD (Madrid)

HYAKKI YAKOU (Butoh) Colaboración con Yumino Seki

en Coastal Currents Arts Festival, Hastings, UK.

Work Programme de Luxe Community Arts Center, Brighton, UK.

Invigilante (Instalación-acción) Community Arts Center, Brighton, UK.

2012 HAIKU (Acción realizada en las calles de Brighton,UK.)

“The War of Metals” (Acción sonora) Little episodes: Artists in space, Brighton,
UK.

2011 The Bridge (Acción realizada en Brighton, UK.)

Passer-by Poem (Poema sonoro) Colaboración en el proyecto Outsider de
Elizabeth Ross mx.

2010 ENC8UCIJADA Paralelos-Manifesta8, Bienal itinerante de Arte
Contemporáneo, Murcia.

DANZANA 3ª Edición del Festival Barcelona en Butoh.

DE PROFUNDIS Epipiderme7, LISBOA.

DANS LES COULISSES 12ava Edition KUNSTHALL, Murcia.

2009 HEAVEN, I'm in heaven Abierto de Acción 1ª Edición & CCC OCTUBRE Valencia.

¿ADÓNDE? (Butoh-acción) Festival Alterarte09, Murcia & FITUR 2010, Madrid.
Teatro de la Tortura, dirigida por Joaquín Lison Bracq. Centro Párraga, Murcia.

2008 Para Empezar... "6 Cuerpos" 1er Festival de Performance en Murcia curado por Bartolomé Ferrando.

Inventaré mi propio ESTADO Acción realizada en las Calles de Murcia.

SHIBUI dentro del Proyecto 5:90 – LAB, Murcia.

En UN ESTADO Lamentable, La Muralla, Murcia.

Colaboración con Sara Serrano en el proyecto (+) Móviles (-) Inmóviles, Centro Párraga, Murcia.

TIEMPO ETÉREO (Acción sonora) FA, Foro Artístico

& Carpa itinerante COOLTURA, Murcia.

2007 Escoja un Papel y Cuénteme su Película (XXXVI Festival de cine de Cartagena)

SILENCIO... MOTOR... ¡ACCIÓN! (XXXVI Festival de cine de Cartagena)

Disfrutas haciendo ver que ves si no tienes... Festival Alterarte07, Murcia.

Con-Posición NARCISO, II Encuentro de Arte de Acción: La Ética. Cendeac, Murcia.

INSOLACIÓN (Video-creación)

Un Corte de pelo (Acción realizada frente al Museo de Arte contemporáneo de Montreal, CANADA)

No NEWS is Good NEWS, Grande Churrasco, LISBOA.

TIERRA 2, Festival Mucho + Mayo, Cartagena.

CONSUMICRACIÓN AMOROSA (Acción realizada como cierre de un taller de performance, Villena)

NEGATIVO SIN REVELAR (Video-acción) publicada en 10x10+1acción!
Performance en la Península Ibérica. Edición: Juan Jesús Sanz (2010)

Una ACTITUD simple, una simple ACTITUD (Video-acción)

2006 El C. de O. Video-acción exhibida en el Salón de la Crítica, Murcia, & Espacio Tangente, Burgos.

FAST-GOLF (Acción realizada en la fachada del Teatro Romea, Murcia)

Inconsciencia-LARMES (Video-acción)

2005 NO ESTABA INVITADO (Acción realizada en la fachada del Palacio Almodí, Murcia)

TIERRA (Acción realizada en El Garruchal, Murcia)

F.E.M. (Acción realizada frente a la Catedral de Murcia)

2004 INDALO (Acción realizada en la plaza Mayor de Mojacar, Almería)

2003 LA PERFORMANCE ESTÁ DE MODA (Acción realizada en un paso de cebra de la Gran Vía de Murcia)

CURSOS & SEMINARIOS

Workshops: Marina Abramovic, Bartolomé Ferrando, Esther Ferrer, Jacques Van Poppel, Monika Günther & Ruedi Schill, Nelo Vilar, Yan Duyvendak, Marcel·li Antúnez, Zhou Bin, Teatro de los Sentidos, Jesús Nieto.

Seminarios: Franco B, Ron Athey, Yve-Alain Bois, Bernardí Roig y Fdo Castro Flórez.

1er Encuentro de Arte de Acción: AUTOGESTIÓN- Nelo Vilar

2º Encuentro de Arte de Acción: La Ética- Nelo Vilar

Acción Urbana: KUNST re PUBLIK.

ENTRENAMIENTO CORPORAL

Arnold Taraborrelli, Avner Eisenberg, Antón Valen, Norman Taylor, Antonio Fava, Isabel Ubeda, Marta Carrasco, Enzo Cherubino, Michele Man y Francisco Maciá.

Butoh: Yumiko Yoshioka, Atsushi Takenouchi, Sayoko Onishi, Andrés Corchero, Yumino Seki, Miriam King, Tadashi Endo, Natsu Nakajima, Daisuke Yoshimoto.

DRAMATURGIA

Joaquín Piqueras: Creación Literaria/ Maxi Rodríguez/ Eduardo Rovner/
Dramaturgia Contemporánea Española: Universidad de Murcia.

Bibliografía de la artista

- *El invernadero*. Monólogo editado en Cuadernos de Dramaturgia de Virtudes Serrano.
- *Negativo sin revelar*, video-acción publicada en 10x10+1acción! Performance en la península Ibérica. Edición: Juan Jesús Sanz 2010

2. CONFERENCIA

2.1 Título

ASISTENCIA IMAGINADA

2.2 Resumen

La charla, además de exponer su trayectoria como performer, girará en torno a las experiencias y proceso creativo que la han guiado a lo largo de su último trabajo en residencia, en el Centro Negra de Blanca, Murcia.

2.3 Texto Conferencia

Cuando se me requirió un título para la charla no sabía entonces desde donde la abordaría, así que imaginé quienes serían los asistentes, y cómo sería mi propia asistencia. Por tanto, este hecho me dio la pista para poder titular la charla de manera que me pudiera identificar. Escogí entonces el verbo IMAGINAR para definir a mi persona.

Revisando entre los papeles y notas recogidas durante años, pude comprobar que lo que he ido recopilando podría ser un batiburrillo creativo; no hay solo acciones sino esculturas, coreografías o partituras corporales, mimodrama, dibujos, fotos, imágenes, cuadros, cortos y escritos de todo tipo, títulos de libros, nombres para personajes... Mis primeras acciones estaban escritas, hasta que un buen día un buen amigo me dijo: Deja de escribir lo que se te ocurre y ¡hazlo!

Me gustaría hacer una pequeña referencia a dónde y cómo surgió mi interés por el arte de acción. Siempre tuve una tendencia hacia la expresión artística, solo que mi formación fue bastante clásica hasta mi adolescencia; de hecho en mi casa se rechazaba el arte de las vanguardias. Así que aprendí pintura figurativa al óleo en el estudio de mi padre, danza clásica, y después estudié Arte Dramático en la escuela de Murcia, habiendo leído a Shakespeare, al cual consideraba el mejor dramaturgo del mundo...

Este rechazo que sentía sin haber recibido razones convincentes hizo que me interesara por este arte incomprensido, y quise acercarme a él para tener mi propio criterio. Empecé desde el teatro, con el expresionismo alemán, Bertolt Brecht y el teatro épico, el teatro de la Bauhaus con Oskar Schlemmer, la persona de Antonin Artaud, y poco a poco fui acercándome al presente hasta dar con la performance, la cual me generó curiosidad porque nadie sabía explicar qué era exactamente, y qué la diferenciaba del teatro. Recuerdo mi primer libro, ESTUDIOS SOBRE PERFORMANCE Del CAT Centro Andaluz de Teatro; lo compré en la librería Avispa de Madrid, especializada en teatro precisamente. Así empezó todo, había descubierto otra forma de expresión en la que el cuerpo del artista estaba presente sin ser teatro, y se me reveló como un medio en el que podía crear sin ningún tipo de ficción o patrones cerrados, y lo más importante es que podía simplemente “estar”, además de poder escoger cualquier escenario.

La performance se me antojó un hábitat perfecto en el que poder manifestar la creatividad con plena libertad, y ser el actor-artista-director-escenógrafo y dramaturgo de mis propias creaciones, donde tendrían cabida todas las ideas de mi batiburrillo creativo.

Estando en Madrid, y viendo que el mundo de la interpretación se me hacía cuesta arriba, decidí presentarme a las pruebas de acceso de Bellas Artes para desarrollar y encauzar mi parte más creativa. Fue en aquel preciso momento, en el que iba a matricularme, cuando me ofrecieron hacer el papel de Jim Hawkins, el niño de la isla del tesoro, para la Cía. Ferroviaria. Me fascinó tanto la idea que elegí de nuevo el teatro y me despedí definitivamente de la enseñanza académica.

Quiero destacar un hecho decisivo que me hizo continuar en el arte de acción: mi primera acción, llamada La performance está de moda, se realizó en un paso de cebra que hay frente al puente de los peligros de la ciudad de Murcia. Consistía en una intervención, a modo de pase de modelos, enfocada principalmente a los vehículos. Se cuestionaba en ella, “aparentemente”, la industria textil como uno de los grandes contaminantes ambientales junto a la industria automovilística.

La disfruté mucho en su silencio, jamás se ha vuelto a repetir un silencio igual en ninguna otra performance. Las reacciones de la gente me parecieron muy interesantes, y pude sentir la libertad de expresión hasta que un policía decidió acabar con aquello, (en mis primeras acciones siempre aparecía la policía.) El caso es que a mitad de la acción, de repente surge un grupo de modelos o azafatas que iban escoltadas por dos guardaespaldas. Aquello me dejó absolutamente desconcertada, no sabía qué es lo que estaba sucediendo, ni por qué...

Esta sincronía me hizo ver que simplemente había estado en el momento y en el lugar exacto haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Por ello y aquel maravilloso silencio que tanto disfruté, decidí continuar. Después, he podido ver que lo que sucedió

fue una conjunción entre el espacio, el tiempo y la presencia. Para Maurice Blok la performance es el equilibrio entre estos elementos que va más allá de la poesía, y yo aquel día lo sentí como una sincronía. Lo que sucedió es que la acción se comportó como un todo.

Mi manera de enfrentar el trabajo, ya que carezco de estrategias a la hora de abordar un proyecto, ha sido siempre desde lo intuitivo y a través de imágenes que surgen del inconsciente o son percibidas en el entorno. Digamos que primero las selecciono, las voy componiendo, desarrollando, y así conformo la narrativa de la acción, aunque hay veces que he trabajado con una sola imagen; como en Tierra2 o HAIKU.

Cierto es que me dejo llevar y confío bastante en lo que surge desde mi inconsciente, por ello le doy un especial valor a esta premisa: lo oculto en la profundidad es lo que dirige a lo manifiesto, lo visible. He aprendido, a través de mi experiencia personal, que el motor de lo que hacemos no es exactamente lo que aparenta ser... Un ejemplo de esto podría ser la acción FAST GOLF, en la que quise hacer una crítica a la insensata proliferación de campos de golf en la región, aprovechando el espacio vacío que había dejado una caseta promocional en la fachada del teatro Romea. Tras la acción, fui consciente de que había algo más escondido, y tenía que ver precisamente con el teatro. Digamos que la acción fue una mera excusa para hacer crítica interna a algo que me preocupaba mucho más. Y qué casualidad que ese mismo día pasara por allí Concha Velasco.

Debido a esta sensación, dejé de preocuparme a priori cuál es la justificación o motivación aparente de las acciones que genero. A día de hoy las sigo justificando pero el significado profundo que les hace manifestarse sigue oculto. Digamos que la performance tiene su propio código y a día de hoy aún no sabemos del todo descifrar su lenguaje, porque no sabemos descifrar aún el inconsciente. ¿Cuántas imágenes se repiten en acciones? ¿Cuántos gestos? A veces pueden parecer copias, pero creo que son producidas por ese lenguaje-inconsciente-colectivo con significado propio.

Observo que hay constantes que se repiten en varias de mis acciones, y son el concepto de tiempo, ya como percepción subjetiva, como prisión, como algo sagrado, como una extensión vivida por inercia, o como en la última acción desarrollada en Blanca, como factor responsable del deterioro humano y generador de ciclos.

La reivindicación de lo femenino en Enc8ucijada, en la que se ocupó un espacio masculino frecuentado por hombres árabes, y se erigió en él una instalación dedicada a sus mujeres que se conectada a través de un camino de escritura con otro espacio público de la ciudad en el que ellas estaban presentes.

El estar perdido en una búsqueda constante de sí mismo, y la metamorfosis como resultado de esa búsqueda, pero no una metamorfosis inducida sino como consecuencia natural, dentro del proceso de crecimiento.

Por otro lado aunque únicamente lo haya tratado en dos piezas, en Con-Posición Narciso y en La Guerra de los Metales, me interesa mucho la información críptica que hay tras los mitos grecolatinos. Pienso que aún tienen mucho que revelarnos aunque la mayoría estén desvirtuados.

A través de la performance fui consciente de que también podía obtener un aprendizaje que implicara a mi propia persona, no solo era un medio para reflejar, reivindicar, crear actos psicomágicos, cuestionar o innovar, sino para aprender... Quiero exponeros lo que aprendí en la acción EMOCIONES LIMITADAS que se presentó en el Matadero de Madrid gracias a Abierto de Acción de Domix Garrido.

Había preparado una pieza sonora que era el motor de la acción, todo lo que hacía giraba en torno a ella. La pieza sonora que representaba el mundo acuático de las emociones como un medio en el que por sus bastas dimensiones hace que perdamos las coordenadas de nuestro ser, y en el que acabas mordiendo el anzuelo de los interrogantes, aferrándote por miedo a ciertas emociones, pretendía iniciar una búsqueda personal hacia la humildad y la entrega, ya que me encontraba en un momento en el que las circunstancias me lo requerían.

Curiosamente el elemento sonoro falló y no pudo emitirse por carencias técnicas. ¿Qué es lo que trataba de comunicarme aquella acción? Estaba empleando un soporte (lo sonoro) que no era precisamente el distintivo de la humildad y entrega que pretendía expresar. No estaba siendo coherente con la intención creadora. De ahí que tuve que aceptar lo inevitable para aprender que lo que uno quiere expresar ha de ser sentido en primer lugar y después comunicado. Aceptar lo inevitable era el primer paso hacia la humildad.

Suelo volcar en el trabajo mi punto de vista más metafísico. Para mí es de vital importancia el crecimiento y desarrollo como ser humano.

Proceso creativo más importante: Residencia AADK en Blanca, Murcia.

En el trabajo realizado en el Centro Negra he querido ahondar en el concepto de belleza como algo que supera la estética forjada a partir de nuestros cánones occidentales, y que va más allá de lo material. Estaba buscando la belleza en los actos, en los sentimientos, en la emoción. Y casualmente hallé el concepto de belleza japonés llamado Wabi-Sabi, que sostiene una serie de características como son lo efímero, lo mutable, modesto, vulnerable, lo simple como reducción hasta la esencia pero sin quitar la poesía. Todas estas características reflejan los principios de una belleza que está intrínsecamente conectada a la filosofía Budista ZEN.

Los elementos con los que yo partía y que podían ser una ventaja, era lo efímero del arte de acción en sí mismo, y la sencillez de los elementos en mis propuestas.

Llegué con una serie de imágenes, textos, y acciones que hablaban desde distintos lugares, unos contaminados por el año de la ilustración, otros por el interés que generaban en mí las propias imágenes... en definitiva no eran otra cosa que una manifestación del horror vacui que sentía al enfrentarme a mí propio vacío.

Pensé en desechar todo el material y empezar desde cero, pero no pude, me di cuenta de que era imposible, que lo que tenía que hacer era ir hacia la NADA en lugar de partir de ella.

Logré volcar todo el material que me interesaba, tanto el nuevo que estaba surgiendo en Blanca, como parte del que traía en la maleta. Digamos que en unos diez días ya tenía configurada la acción completa a la manera en la que suelo o solía confeccionarlas, y fue a partir de ahí cuando realmente comenzó el verdadero trabajo; Darme cuenta del material superfluo, innecesario, que reiteraba, adornaba o simplemente creaba confusión o abría otras vías que no interesaban a la búsqueda de la simplicidad.

Despojarme de algunas imágenes y acciones me resultó difícil al principio, pero logré desapegarme gracias a la exploración de lo esencial y de lo modesto. Llegué incluso a plantearme el romperlas. También me di el suficiente espacio para ser consciente de que cada acción requería un tiempo diferente de ejecución y de permanencia. Un ejemplo dentro del proceso sería la acción de las cenizas, la cual demandaba el que las dejase posar para después continuar esparciéndolas creando un paisaje sobre la mesa.

Al mismo tiempo sabía que si no llevaba el concepto Wabi-Sabi al cuerpo, a la presencia, al estar, al movimiento, la acción no resultaría un TODO. Descubrí que una de las características de la presencia Wabi-Sabi se encuentra en el acto de entrega, de darse a lo que uno hace, darse a quienes te observan o interaccionan contigo, no es solo el acto de mostrarse ante los demás y de compartir la experiencia, debe de haber una entrega absoluta en la que no hay cabida para otras actitudes con intencionalidad o pretensión por parte del performer.

Se puede considerar como una presencia Wabi-Sabi, la de Marina Abramovic en la acción de Rhythm 0 (1974) donde la presencia de la artista es llevada a su máxima expresión en entrega.

Una de las cosas que también quiero compartir con vosotros es la intuición que me llegó sobre el arte contemporáneo a partir de la experiencia en mi último trabajo.

Efectivamente cada persona habla según sus experiencias: Elena Azzedín me contaba la opinión de una mujer del pueblo de Blanca, que después de haber participado en una pieza sonora creada con elementos de cocina, ella entendió el arte contemporáneo como el hacer de algo cotidiano o común, algo extraordinario...

A través de mi búsqueda por la belleza Wabi-Sabi llegué a una idea o intuición holística, entendiendo en ese momento el fundamento que explicaría la manifestación artística contemporánea.

Uno puede encontrar belleza en algo aparentemente feo o “no agradable” como propone el concepto Wabi-Sabi, rompiendo así con las ideas mantenidas hasta el siglo XX y los tradicionalismos estéticos occidentales. Pero para que logremos encontrar esa belleza escondida a nuestros ojos, creo que es necesaria la contemplación previa del objeto, de la persona o entidad.

A través del estado contemplativo, el ser humano ha aprendido las verdades de la naturaleza, que se aplican a la verdad de uno mismo, y la sabiduría espiritual. Entiendo que el arte contemporáneo (incluyendo en el término contemporáneo la aparición de las vanguardias) genera o facilita el que podamos acceder y llegar a ese estado. Solo mediante la contemplación uno puede llegar a encontrar la belleza en lo feo, la belleza en las cosas que aparentemente no lo son, la grandeza de los detalles desapercibidos, lo sutil... pero hay que conectar con ella y hacer posible que surja de nuevo en nosotros ese interés por la observación sin juicios, por la contemplación natural, intrínseca en nuestro ser.

Con esto quiero decir que la manifestación artística contemporánea esconde bajo mi criterio, esa intención de promover y generar en el observador el estado contemplativo. Estado que hemos ido perdiendo paulatinamente debido a una concepción generalizada de un ideal de belleza estático y estético, desde la entrada en juego del racionalismo, desde nuestro gradual encierro en el tiempo y un largo etcétera.

Acabaría entonces con unas palabras de Gilles Deleuze que dicen así: No se trata de saber si las ideas son verdaderas o falsas, sino importantes, interesantes y bellas...