

Taller de Arte de Performance de Alexander Del Re

[Performance Art Workshop Blog](#)

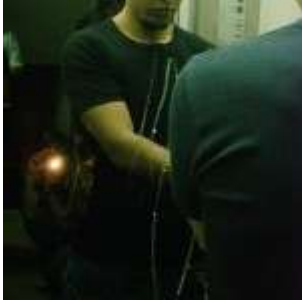
Workshop by Alexander Del Re / Taller de Alexander Del Re

VER DOCUMENTACION COMPLETA EN

<http://www.adelre.com/workshop/blog/>

Alexander Del Re tiene el agrado de invitarle a la muestra de trabajos finales del Taller de Arte de Performance, desarrollado con alumnos chilenos y extranjeros, la cual tendrá lugar en el edificio de calle Serrano 591, Centro Cultural Vehuel, Valparaíso, a pasos de Plaza Sotomayor.

Jenylee Aguilar Eguiguren

Written by / Escrito por [Jenylee Aguilar](#) in: [Performance Exercise / Ejercicio de Performance](#) |

Nacida el 13 de octubre de 1986 en Quilpué, Región de Valparaíso Chile, donde creció y vivió hasta la mayoría de edad. El 2005 ingresa a Pedagogía en Artes Plásticas en la Universidad de Playa Ancha, donde tiene su primer acercamiento a grandes maestros del arte contemporáneo nacional de diferentes especialidades. A partir de esto, observaciones y vivencias personales, el año 2008 comienza a trabajar en diferentes performances e instalaciones, donde nace un enfoque relacionado con la vuelta a las raíces, lo femenino, el origen entre nuestra sociedad postmoderna, a la necesidad de despertar la memoria ancestral, insertada en nuestros genes como base para la evolución de la humanidad y el cambio de paradigma.

Alastair MacLennan

Alastair MacLennan - Sasha y traducido por Jaime:

Alastair MacLennan es un artista Británico, residente en Belfast, Irlanda. Fue atraído a esta ciudad por los conflictos divisorios entre Protestantes y Católicos, a través de estos MacLennan es capaz de experimentar el conflicto humano en su forma más cruda.

MacLennan comenzó como un pintor, lo que contribuye grandemente al estilo de su trabajo haciendo énfasis en lo estético, el detalle y la estructura.

Lid Of a Daffodil

Es posible ver la disposición minuciosa del trabajo, el cual va cambiando y progresando a través de la manipulación del espacio, los objetos e imágenes.

En la galería al igual que en la calle se concentra en producir una imagen o imágenes que construyan un nuevo ambiente. Esta en constante comunicación con sus alrededores; de manera física, política y emocional. La unificación de estas respuestas produce obra que es relevante al tiempo, espacio y lugar donde se sitúa el espectador.

Bled Edge

Es posible ver un proceso de adaptación para crear trabajos que son site-specific, los cuales existen para un lugar y tiempo determinados y no pueden ser recreados.

Se abre al mundo y no discrimina al momento de buscar inspiración para su trabajo. Ofrece imágenes evocativas y crea experiencias viscerales en las cuales el espectador es capaz de explorar y responder de forma personal. Ha utilizado el espacio que lo rodea al igual que un pintor que se enfrenta a un lienzo para llevar sus ideas a un plano físico y visual. Tal como dijo “el tiempo es un lienzo sobre el que hay que pintar”. Sobre esto agrega palabras y lenguaje para darle otras lecturas y significados a su trabajo al igual que el uso de títulos provocativos.

En una primera lectura su trabajo puede aparecer como oscuro pero a mi parecer es más conmovedor de lo que es oscuro. Me explico, MacLennan no intenta evocar miedo sino que utiliza la oscuridad para evocar una mayor aceptación y experiencia sobre un sentimiento como el miedo. De forma segura y considerada incita al espectador a explorar temas “oscuros” de manera individual y colectiva. Su ideal es la aceptación, trabajando en torno a suprimir o ignorar esa carga negativa preconcebida. En vez de dividir al mundo en claro y oscuro o bien y mal, su intención es hacer borrosa aquella dicotomía. No intenta segregar lo malo de lo bueno sino que intenta integrar lo malo como un complemento de lo bueno, que uno no se entiende sin el otro. Intentando comprender situaciones fuera de este sistema binario es esencial para comprender el mundo como un todo. El propósito de comprender y enfrentar lo que negamos o de lo cual escapamos es para comprendernos mejor a nosotros y a los que nos rodean.

De esta forma su trabajo es explícitamente político ya que apunta a un ideal, pero su forma de abordarlo no es idealista ni moralista. Utiliza el poder del arte para producir cambios. Al representar algo abierto y sugestivo le da la posibilidad al público de tomar sus propias conclusiones. A diferencia de otros ideales que suelen ser utópicos el del es un lento proceso para una mayor aceptación de la realidad.

En vez de hacer énfasis en los aspectos cerebrales de una situación hace hincapié en la realidad social, histórica y política al hacerle frente a lo irracional y subrayando factores claves que afectan no solo la psicología individual pero la realidad colectiva también, ya que ambas tienen una relación de dependencia.

En *Healing Wounds* (Heridas que Sanan) entrego papeles que leían:

“También existen estas- heridas espirituales, religiosas, y psicologías – políticas, sociales y culturales. Surgen de sistemas parciales y fragmentados de comprensión y afectan

todo aspecto de nuestras vidas. Si dividimos nuestro pensamiento, dividimos nuestra vida. El mundo que creamos es una reflexión directa de lo que pensamos y como lo pensamos...”

Al explorar los factores emocionales que contribuyen a situaciones políticas se nos hace relevante el eslogan “lo personal es político” ya que MacLennan hace posible un entendimiento personal a través de su trabajo al mismo tiempo que explora verdades universales.

Sin explorar nuestras emociones y especialmente las que obviamos perdemos la posibilidad de descubrir las razón detrás de nuestras acciones. Sino intentamos integrar lo personal/político local/global curar/herir vida/muerte quietud/acción se nos hace imposible conectarnos completamente con nuestra realidad.

En su trabajo nos muestra que el sufrimiento y la muerte también pueden ser bellos, haciendo presente estos temas para subrayar la lucha constante por aceptar la belleza implícita en la oscuridad. Utilizando animales muertos como pescados y chanchos nos confronta con la muerte y descomposición como parte de la vida.

Body Break (Rompe Cuerpo)

Incluso el aspecto duracional de su trabajo es controlado y le da la posibilidad de sumergirse en el concepto del tiempo.

“Nuestra cultura no es muy buena para “estar” con el tiempo. Hay una tendencia a “matar” el tiempo, o simplemente a no estar conciente de el – una sensación de que es opresivo. También le tenemos miedo al paso del tiempo, del envejecer. Lo importante es ponerle atención a lo que nos ocurre en vez de esconderse o escaparse de este.”

Lo que hace que su trabajo sea tan conmovedor es que a pesar de su conocimiento racional de lo importante que es la aceptación y unificación del mundo en sus diferentes capas, es capaz de exponer su propia lucha interior para comunicar emocionalmente esta ideología. Esa capacidad de invitar al público a ser parte de esta lucha de la cual el también es participe es lo que hace de su trabajo uno generoso, abierto y sobre todo humano.

Written by / Escrito por [Sasha Lakind](#) in: [Homework / Tareas](#) |

[Reflexiones sobre documentación](#)

PERFORMANCE Y DOCUMENTACION

Ya que mis inicios en la performance son recientes la documentación para mi están en un lugar de reflexión no en un lugar de exposición de la obra. Por lo tanto esta documentación tiene esta naturaleza invisible de la performance en su relación de aparición y desaparición.

Por esta razón los métodos de registros en este momento se presentan amplios en su extensión, objetos, dibujo, texto, fotografías, video, etc. Y más que un ideal en esta documentación mi búsqueda se basa en cómo estos medios se acercan más fuertemente a los ejes y conceptos que fundan la construcción de la performance, es decir, como los medios exploran desde su capacidad de hacer visible los diferentes aspectos que la

performance quiere mostrar.

La documentación como un elemento que no es neutro se presenta como punto apertura de la obra reconociendo en la documentación lo incompleto.

DOCUMENTACION Y LECTURA

La documentación como un tiempo externo a la performance ya que sucede en otras condiciones, mediada inevitablemente por los elementos tecnológicos u otros elementos de registro.

El tiempo de la performance es diferente que el tiempo de la documentación, ya sea en el tiempo de la duración de la documentación como asimismo las condiciones en las cuales se observa esta documentación, por tanto existen otras variables a considerar.

Las variables de la realidad en las cuales se desarrollan en el momento de la performance son múltiples por tanto la documentación es un visor desde la cual pienso se genera un visor, una construcción de la lectura.

Según lo anterior es la construcción de un visor incompleto.

Un ejemplo desde las vivencias con mi oficio es con respecto al croquis como un dibujo que lee la realidad con los ejes de la lectura que se hace de las infinitas variables que presenta la realidad.

En este sentido para mí la documentación se acerca a esta lectura.

EVOCACION

Hay un concepto con el cuál trabajo hace un tiempo atrás que me parece interesante mencionar con respecto a la documentación, que tiene que ver con la exactitud, no como un concepto cerrado sino como un concepto flexible que busca desde la evocación generar imágenes, nítidas, incisivas y memorables. En este sentido me gustaría que la documentación tuviera este acercamiento construido.

Written by / Escrito por [MCarmen Jaramillo](#) in: [Performance Exercise / Ejercicio de Performance](#) |

TAREA DOS

TAREA DOS

1. Analizar el uso alternativo del elemento tecnológico

Objeto utilizado por otro:

CUERDA: el uso fue atar, inmovilizar para tener el poder sobre el objeto cuerpo.

La cuerda se utilizo con la carga simbólica de la posesión y la tensión.

Objeto utilizado en la propia performance.

CUERDA: Al utilizarlo el significado y su utilización tienen que ver con ubicaciones espaciales y el trayecto de marca y la tensión que se genera en ciertos momentos.

2. REFLEXION

ESTRUCTURA/METODOLOGIA/OBJETO

No existía una planificación precisa con respecto a la factura de la performance con respecto a la mujer sino más bien una búsqueda de perímetro y asimismo una exploración de este perímetro denso de la masa y al perímetro invisible de la sal y a la vez mucho más moldeable.

ESTRUCTURA: Trabajar el concepto de la mujer con respecto al cuerpo hechos cotidianos y posturas simbólicas. Los hechos cotidianos son la menstruación (cuerda roja y sal), el hincarse de rodillas asociado a la religión y la utilización de la harina con respecto a la factura del pan, como hecho religioso y hecho simbólico.

Utilización del perímetro propio a la participación de los otros en esta factura del pan, que es la factura y asimismo del compartir en esta factura.

METODOLOGIA: La forma es a través de un recorrido el desplazamiento y la integración de los espectadores con respecto a las acciones

OBJETOS:

Cuerda roja, no se transforma se utiliza para el recorrido

Sal, no se transforma se vacía en forma de recorrido

Harina, se mezcla con agua y se transforma

Agua, se mezcla y no se transforma

Written by / *Escrito por* [MCarmen Jaramillo](#) in: [Performance Exercise / Ejercicio de Performance](#) |

Artista: Nezaket Ekici

Producto final: El dvd como producto final funciona sin sobresalir, en el sentido de que cumple su función como registro y documento de análisis. Tal vez una mejor elaboración en el modo de presentar el material, como el diseño, notas y créditos podría darle un poco de sabor al contenido.

Edición: La utilización del lenguaje del video se manifiesta principalmente por el uso de la edición como herramienta narrativa. El seleccionar fragmentos de video y el trabajar con distintos tipos de encuadre nos brinda una mirada más amplia de la performance ofreciéndonos la cantidad de información necesaria para comprender la obra, sin caer en errores narrativos, como la redundancia, la incoherencia, o monotonía prolongada. En este sentido hay videos muy bien logrados que resuelven el tema del registro en vivo y la post producción de este material, es el caso específico de “Believe#2” y “fountain” en el que la performance es sintetizada de tal modo que la obra se logra fundir en este otro medio, en un sentido abstracto y metafórico.

Forma de documentación: la manera de documentar la performance a través del video permite visualizar en gran parte las acciones realizadas por la artista enfocándose principalmente de manera descriptiva en lo acontecido, de este modo al carecer de fragmentos superfluos el video logra narrar eficazmente la obra. La acertada documentación permite prescindir casi por completo de la vivencia experiencial.

Written by / *Escrito por* [Joaquin Alonso](#) in: [Performance Exercise / Ejercicio de Performance](#) |

En torno al registro de una Performance

Si se establece que una performance funciona como actos multi-formales, en el sentido que son transferencia vital, llegar a afirmar en cual medio puedo o no existir, es a mí entender un acto inútil. Cabría más bien cerciorarse de que el “modo” en que se manifiesta la performance es aquello que hay que asir, independiente de la forma que ese “modo” elija para materializarse.

Es decir, si la performance existe en un medio tridimensional, el registro en formato fotografía y video dan cuenta de un fragmento demasiado aleatorio como para transferir lo esencial al acto mismo y su multi-significancia. Para capturar por ende la multiplicidad de su estructura habría que captar planos en 360°...sin mencionar la dimensión sonora, lumínica, rítmica, y de relación retroactiva entre performer A (ejecutante propulsor de la acción) y performer B (ejecutantes por retorno de esa acción), etc., lo que de todas formas no daría cuenta de su totalidad formal...faltan, claro está, el entorno y sus cualidades.

Por tanto, la cuestión debiera apuntar más bien al factor “efecto-performance”; lo que implica, componer dentro del formato imagen capturada impulsos análogos a los obtenidos con performance tridimensional...*La multi-dimensionalidad de la performance es perceptible en un plano más allá de lo meramente sensorial.*

El problema de configuración de una performance sería entonces una cuestión de sintaxis y significancia, sujeta al parecer al azar en su ideación y a la causalidad en su presentación...distante de la reiteración mecánica, aunque no de la recreación de sí misma...

Por otra parte, la cuestión de la reiteración como detonante de des-performance es ilusoria si se aborda con literalidad...Hay que atender al hecho de que parte de su efectividad (de la performance) se basa en el acceso a acciones reiteradas y consensuadas socialmente, utilizadas para su configuración.

Para mí entender, la performance necesita de reverberancia, por lo que su creación por metodologías de la intuición y el azar debiera continuar su permanencia en cuantos medios sean necesarios, como un continuo de transformación hasta agotar sus posibilidades de significado...si esto fuera posible.

La fugacidad y lo efímero de su existencia es más una cuestión de principios que de postulados estéticos, y el terreno de los principios se asemeja al de la moral, un camino sin criterios normados con rigidez legal, que debiera quedar al libre albedrío del arte.

Written by / Escrito por [Cristina Collao](#) in: [Homework / Tareas](#) |

Análisis trabajos de compañeros

Jaime:

ESTRUCTURA: Trasladar la imagen a la audiencia.

METODOLOGÍA: Generar expectación en la audiencia, por medio de la invisibilidad de puesta entre Jaime y ésta.

Intimidación e invasión por medio de la sorpresa de un flash y una fotografía a la audiencia, quien queda como imagen de la acción.

OBJETO: Desde la audiencia al artista. Se traslada desde el sentir de quien debiese ser fotografiado, como experiencia de empatía o revelación de hasta qué punto somos imagen.

Mauricio

ESTRUCTURA: Solidarizar en relación a un objeto preciado.

METODOLOGÍA: Compartir la relación con el objeto con otros.

Ponerlo en manos del cuidado de otro. Elección de los custodios a través del género.

OBJETOS: De lo privado a lo público. Traslado a un espacio social cotidiano al objeto íntimo.

Cristina

ESTRUCTURA: Objeto personal/trazo personal <— —> Objeto en otro/trazo del otro.

METODOLOGÍA: Trazo del otro en el cuerpo>trazo personal>trazo en el espacio...trazos que se pierden/se quitan/ se borran

Desaparece la huella efímera, relación de segundos, el contacto de la acción sin historia.

OBJETO: Cómplice de la marca de las relaciones. Testigo de los momentos, de la construcción de la memoria.

Harmony

ESTRUCTURA: Existencia humana del objeto> relación que provoca.

Legitimación social y control.

METODOLOGÍA: Elección de un espacio de circulación ascendente>Jerarquía.

Sistema de pasos o etapas para ascender al siguiente nivel.

Relación con el objeto	
Harmony	Audiencia
Autoconocimiento- autoafirmación	Poder-control
Búsqueda de aprobación social	

OBJETO: De ser un objeto personal de identificación a la revelación de uso como cuestionamiento de esa relación de identidad. Un objeto "sagrado" para sistemas burocráticos de poder.

Written by / *Escrito por* [Valeria Tapia](#) in: [Homework / Tareas](#) |

Documentación

Documentación:

La veo como algo anexo a la performance pero necesaria para la conformación de la obra total de un artista.

La esencia efímera de la performance no se podría documentar en vista que es una experiencia. Tomo la importancia de la documentación como un centro de información que llega de forma externa a revelar su invisibilidad contenida; invisible para mí como quien realiza la acción. Yo no veo la imagen que produzco más que en mi mente. El tener otra mirada, es parte de la información que uno busca en la documentación.

No es de una relevancia extrema documentar una obra, considero que la performance no se basa en ella, sino en su propia autonomía. Lo esencial es el registro como experiencia, el haberlo vivido.

En tanto a mi experiencia personal con la documentación, he empezado de a poco a documentar mi trabajo ya que inicialmente no solía contemplarlo al elaborar una performance. Lo he ido tomando con fines reflexivos ya que me permite observar lo vivido e ir generando nuevas interrogantes y respuestas a mis motivaciones.

El registro llega a ser significativo desde el momento de concebir una obra, desde la notas, los diálogos, las experiencias, las lecturas, etc; pues para mí todo está inmerso en un proceso reflexivo constante, volver a atrás, revisar cuestionar, admitir errores, te aleja de la sed, te anima a la paciencia y te hace un observador activo y consciente de la energía y el tiempo.

Written by / *Escrito por* [Valeria Tapia](#) in: [Homework / Tareas](#) |

VER DOCUMENTACION COMPLETA EN

<http://www.adelre.com/workshop/blog/>