

proyecto alephs

videoacciones sobre mediación
y percepción de la obra de arte

marta azparren

proyecto expositivo y actividades paralelas

*"Me gustaría visitar
un museo con los ojos cerrados..."*
Raquel Samaniego

Diderot narró su diálogo con una joven ciega:

“Señorita, imagine un cubo”.

“Bien.”

“Imagine un punto en el centro del cubo.”

“Ya está.”

“Trace líneas rectas desde ese punto a los ángulos; entonces, habrá dividido el cubo...”

“...En seis pirámides iguales –agregó por sí misma–, cada una de ellas con las mismas caras, la base del cubo y la mitad de su altura.”

“Es cierto, pero ¿cómo lo vio?”

“En mi cabeza, como usted.”

ÍNDICE

1. PROYECTO	5
2. REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	7
3. PROYECTO EXPOSITIVO	22
4. CONCLUSIONES	24
anexo1. CV.....	27
anexo2. DOCUMENTAL	16

proyecto alephs

Sinopsis

El proyecto Alephs consiste en una serie de acciones grabadas en vídeo sobre la experiencia de una visita a un museo de arte contemporáneo por un grupo de ciegos. En cada acción un artista (una poeta, una historiadora de arte, un dramaturgo, una performer, un artista plástico, un director de teatro y un músico...), les describe o traduce a través de su particular "mirada" una pintura abstracta.

Los vídeos resultantes de las acciones, en los que nunca llega a verse el cuadro sino sólo al grupo de invidentes y al guía, son un espejo del espectador contemporáneo, que necesita de un guía demiurgo para "ver" y comprender la obra de arte.

Referentes visuales:

The Blind de Sophie Calle

En 1986 esta fotógrafa francesa decidió preguntar a personas ciegas de nacimiento su concepto de belleza. Trató de realizar imágenes que se identificasen con esas definiciones y posteriormente expuso los resultados en el formato que se muestra: un retrato de la persona entrevistada, un texto con su idea de belleza y su representación fotográfica.

Shirin de **Abbas Kiarostami**, 2008). Shirin consiste en primeros planos de rostros de mujeres, mientras ven un film iraní que cuenta el mito persa del amor entre Khosrow y Shirin. La película muestra la implicación emocional del público en la obra, que es "narrada" a través de sus reacciones.

Passions de Bill Viola

la pantalla de vídeo como marco, el vídeo como obra pictórica y espejo de un repertorio de emociones humanas.

...Y tu mejor sangre de Angélica Liddell

Durante toda la obra, dos espectadores ciegos en escena asisten en silencio a lo que sucede. Cerca del final, narran sus percepciones a través de los olores, los sonidos, convertidos en narradores.

Punto ciego de Regina José Galindo

El cuerpo desnudo de la artista se encuentra de pie, en medio de una galería. Solamente personas ciegas pueden entrar al espacio. Cuando los ciegos se topan con el cuerpo se desencadenan una serie de reacciones. (En el 2001, la artista fue invitada a la Bienal Iberoamericana de Lima. Desde su partida en Guatemala y hasta su regreso al país, participó del encuentro con los ojos vendados).

Literarios:

"Cartas sobre los ciegos para uso de los que ven" Diderot

"Memoires d'aveugle: L'autoportrait et autres ruines" de Jacques Derrida,

"La ceguera" y "El Aleph" Jorge Luis Borges

"La Ceguera: Historia de una imagen mental" de Moshe Barasch

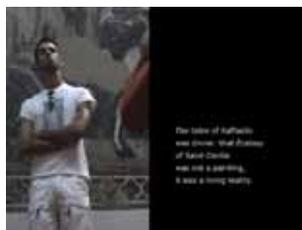
"Ojos aniquilados: ceguera reveladora y apagamiento de las imágenes en el cine de Angelopoulos, Bresson, Kiarostami, Majidi, Sokurov" de Antoni Gonzalo Carbó

"Ver con Hélène Cixous" edición de Marta Segarra

"Las tres eras de la imagen" y "Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización" de José Luis Brea.

Antecedentes

Otros trabajos anteriores sobre la observación y percepción de la obra de arte y el espectador.

L'Estasi (2007).

DV color 5' 25"

Vasari cuenta en su libro *Vidas de celebre pintores* la historia de Francesco Francia, un pintor renacentista boloñés que murió pocos días después de ver un cuadro de Rafael, *El éxtasis de Santa Cecilia*, por la profunda impresión (no sabemos si de belleza o de envidia) que le causó. Francia murió de una imagen. Que la leyenda sea o no cierta, es irrelevante; el hecho es que Vasari y sus contemporáneos la creyeron verosímil. Era posible que una imagen conmoviese y turbase tanto al espectador como para causarle la muerte.

Una serie de espectadores anónimos de la Pinacoteca di Bologna observan o pasan de largo ante el mismo cuadro de Rafael. La imagen que mató a Francia es una de las miles que verán ese día.

acta est fabula (2010)

DV color 5' 22"

(Locución latina, 'se acabó la ficción'.)

Fórmula con la que se anunciaba, en la antigua Roma, el final de las representaciones teatrales.

Exhaustivo interrogatorio del autor al espectador. Las preguntas que el autor dirige al espectador son la propia obra.

Obra anterior relacionada con la discapacidad:

Colabora habitualmente con la compañía de teatro y danza El Tinglao (que trabaja sobre arte y discapacidad) como escenógrafa, videoartista, fotógrafa y diseñadora gráfica. En 2005 realiza una exposición individual de pintura "los desastres del amor", un serie de pinturas para las que posaron modelos con diversidad funcional. En el mismo año realiza un recorrido de instalaciones para la obra Fando y Lis de Fernando Arrabal de la compañía el tinglao, se trataba de llevar al público a través de un circuito de instalaciones sobre la discapacidad y la dependencia. Colabora también desinteresadamente para el Foro de Vida Independiente (por la visibilidad de la diversidad funcional).

Justificación y objetivos

El objetivo del proyecto expositivo es provocar en el espectador una reflexión que podría proceder en varias capas: la primera, la más evidente, es una **atención sobre la ceguera**, ofreciendo al vidente el juego de ser ciego por unos minutos y realizar el mismo proceso imaginativo de re-crear la imagen virtual de un cuadro que nunca podrá ver. Implícitamente una **reflexión sobre la discapacidad**, la accesibilidad de todo lo que percibimos y del enriquecimiento en la diferencia. La segunda es una reflexión **sobre cómo percibimos el arte en general**, cómo nos enfrentamos a la obra a través o a pesar de los sentidos, de la memoria, de la emoción o de la narración. La tercera es una reflexión **sobre la mirada mediada, la visión como una construcción cultural, la figura del guía** (con sus muchas formas: crítico, historiador, experto en arte) **como traductor condicionante de la experiencia artística**.

El objetivo de las actividades paralelas que se proponen es poner en contexto la obra con el medio y las circunstancias concretas de cada espacio expositivo, de cada ciudad, de cada público vidente o invidente.

Concepto

La visión es una construcción. Nuestra visión no es instántanea al momento de nacer. Vemos sin lograr dar coherencia al entorno. Es decir, debemos aprender a ver en un proceso en que intervienen todos los sentidos y que se construye a través de experiencias.

Muchos ciegos que han recuperado la visión prefieren mantener los ojos cerrados. El mundo con los ojos cerrados es comprensible, con los ojos abiertos es absurdo.

Si la visión es construida entonces no puede existir un ojo puro que juzgue el mundo. Cada mirada está mediada por la experiencia y la cultura.

Ver arte es una construcción cultural. Vemos las grandes obras de arte a través de los ojos y de la interpretación de la historia del arte. Así como un pintor nunca se enfrenta a un lienzo en blanco, un espectador nunca contempla el cuadro de una manera inocente. El espectador sabe qué debe mirar y cómo interpretarlo. El cuadro está interpretado y valorado de antemano. Incluso el espectador menos culto mira desde convenciones aprehendidas culturalmente incluso si éstas son muy limitadas.

La percepción de una obra de arte contemporáneo por el neófito en la materia, no es muy distinta de una ceguera, y quien haya visitado una exposición de pintura contemporánea acompañado de una persona no iniciada, conoce muy bien esa realidad. Las llamadas artes visuales no lo son tanto, están mediadas sobre todo por el lenguaje. Un cuadro de Pollock no será más que un conjunto de manchas de pintura derramada si no se conoce el contexto teórico en que fue hecha, ni la historia de la pintura que se esconde detrás. No hay pintura que no esté mediada en mayor o menor grado por el lenguaje.

La dificultad de traducir a un grupo de invidentes una pieza de arte abstracto, por ejemplo, no se diferencia mucho del esfuerzo por convencer a ciertos espectadores de que aquello que "ven" es arte. En realidad la experiencia de traducir en palabras comprensibles para invidentes las sensaciones que provoca la pintura abstracta se parecerá sospechosamente al lenguaje que puebla la crítica de arte.

Una de las grandes funciones del arte contemporáneo es precisamente la de crear un espectador que comprenda el mismo arte. El arte contemporáneo no puede disfrutarse sin preparación previa a pesar de la perversión que supone la cultura de masas accesible, con sus colas a la entrada de exposiciones-estrella en los museos ("cultura sin educación, cultura sin educación!" gritaba Angélica Liddell en *El año de Ricardo*). El arte contemporáneo necesita un demiurgo audioguía.

Este conjunto de piezas de vídeo y acciones que forman Alephs son una metáfora además de una experiencia. El grupo de invidentes que rodean la obra explicada y reconstruida mentalmente, nos incluye. Todo espectador de una obra de arte es iluminado por un guía que le "abre los ojos" a lo que está percibiendo. También se intuye el temor de que un guía perverso podría engañarnos con facilidad e iluminarnos caminos que no existen...

Más información sobre el proyecto en el blog de Alephs:

www.martaazparren.es/proyecto-alephs/blog

2

proyecto aleph: las acciones

Grabación en vídeo de las visitas.

Se realizaron las visitas guiadas en varias sesiones de grabación. Cada guía utilizó sus propios recursos expresivos y comunicativos para transmitir el contenido o la experiencia sensorial del cuadro elegido, a través de la palabra, de acciones, sonidos o, en el caso de Iñaki García a través de la música. Se intentó en todo caso que fuera la grabación de una acción única, a tiempo real, sin repetición de escenas, ni otros recursos.

Se elige como nombre de cada pieza, el código de catálogo del museo, para que el espectador final de los vídeos no sepa a priori de qué obra se trata, ni quién es el autor y no pueda crearse una imagen previa de la obra en su cabeza.

AD00590 y AD00627

Primera grabación. HDV Color 5'19"

Aleph: Marco Antonio de la Parra.

Marco Antonio elige un reto: describir a los invidentes dos cuadros monocromos de Yves Klein. Trabaja sobre la percepción sensorial y la memoria.

Marco Antonio de la Parra (Santiago de Chile, 1952), es un psiquiatra, escritor y dramaturgo chileno. Gran parte de sus obras están fuertemente influenciadas por el Régimen Militar de Chile, donde satiriza mediante metáforas la realidad nacional. Su obra posterior indaga tanto en el mundo de las relaciones humanas como en la historia de su país.

Algunos de los premios que De la Parra ha obtenido como escritor son: Primer Premio en el Concurso de Dramaturgia del Theatre of Latin American (1979), Premio del Consejo Nacional del libro en Chile (1994 1995 2000 y 2004) Premio MAX a la figura del teatro hispanoamericano 2003 (España) Becario Fundación Guggenheim 2000 2001 Becario Fundación Andes 1994 Premio

José Nuez Martín 1996

Miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes Agregado cultural de Chile en España 1991 1993 Director Carrera de Literatura Universidad Finis Terrae desde 2005

Autor de más setenta títulos traducidos a varios idiomas entre piezas teatrales, novelas, libros de relatos y ensayos

AD05001, AD05000 y AD04999

Segunda grabación. HDV Color 6'08"

Aleph: Iñaki García.

Iñaki eligió una serie de tres grabados de Philippe Guston, para intentar traducirlos a un código musical. Utilizó un metrónomo para encorsetar las dos primeras obras, creando un proceso de paulatino desnudamiento de la melodía y el ritmo, para describir la última pieza, un único trazo en negro.

Iñaki García (Madrid, 1974)

Músico.

Profesor de piano y de solfeo de Grado Medio por el Conservatorio Profesional de Música de Arturo Soria.

Maestro diplomado en Educación Musical por la Escuela Universitaria D.Bosco (Universidad Complutense de Madrid).

Diversos cursos y seminarios de Armonía moderna y de técnicas de jazz con maestros como Horacio Icasto, Barry Harris, Michel Camilo, Pedro Ojesto, Tony Heimer y Andy Phillips.

Pianista/teclista acompañante de diferentes artistas: Miguel Bosé, Luz Casal, Rosana, El Canto del Loco, Hombres G, Ella Baila Sola, Antonio Carmona, Marta Botía (Ella Baila Sola), Ximena Sariñana, Labuat, Manolo Tena, Pedro Andrea, Nika, Hijas del Sol, Abigail, Nacho Béjar, Cristina Narea, Ruido Pegajoso, Paco Bello, Carlos Casado, Rafa Tena, Aurora Guirado.

Trabajo en estudio como director musical o como pianista acompañante en diferentes producciones: Luz Casal, Rosana, Raphael, Mota, El Canto del Loco, Vega, Natalia Dicenta, Nika, Rafa Tena, Pedro Andrea, Nauta (Paco Bello), Tino di Geraldo, Carlos Domenech, Carlos Casado, Garijo Mambrú, Pleasure, Oscar Morgado.

Compositor de sintonías para radio (Cadena SER), música para páginas web (Revista digital de la Escena), cortometrajes de autor, teatro y danza.

AS08088

Cuarta grabación. HDV Color 6'10"

Aleph: Fernando Hervás.

Hervás eligió el único cuadro de Bacon que guarda el Museo. A petición del artista se hizo una excepción en este caso ya que no se trata estrictamente de una pintura abstracta, a cambio de no realizar ninguna descripción objetual de la pieza. El artista introduce brevemente a los espectadores en el imaginario de Bacon y después, con la ayuda de dos actores, Alberto Núñez y Prado Pinilla, recrea un diálogo entre las dos voces que habitan dentro del artista, la del hombre y la de la mujer, con un texto poético y descarnado, como la propia obra.

Fernando Hervás (Madrid 1967).

Artista plástico.

Exposiciones recientes:

2001. 19th Annual Juried Show -Pleiades Gallery - New York. Comisaria Lissa Denison (directora Salomon Guggenheim Museum - New York)

2001. 59th Annual National Exhibition - Auburn Artists Salmangundi Club Galleries - New York

2001. 15th Exhibition 14th Street Painters - New York

2001. PAPP. Gallery New York City - New York

2002. Connos Estudio (Madrid)

2002/2009. Ciclos de Autor. Sala Pradillo.

2009. Circulo de Arte Toledo.

2009- Estampa-Taller del Prado

2009- Harlech Bienalle- Gales Reino unido

2009- Nexo international-Toledo

Escena:

1991-97. Origen. Ballet de la Ópera de Gorxi. Rusia, Alemania, Holanda y España.

1991-97. Carmen. Ballet de la Ópera de Gorxi. Rusia, Alemania, Holanda y España.

2000. Miguel Angel: Forma y movimiento. Ballet contemporáneo de Madrid

2000. Carmen Ficción. Ballet Contemporáneo de Madrid.

Teatro Príncipe. Madrid.

AS10532

Séptima grabación. HDV Color 17'49"

Aleph: Sonia Tourón.

Sonia eligió un Tapies para una descripción más física y basada en acciones, sensaciones táctiles y sonoras. En este caso surgió además un doble proceso de guía, ya que la artista, aunque conocía el cuadro no pudo enfrentarse físicamente a él hasta el último momento puesto que no reside en Madrid. De esta manera se creó un doble juego de traducción ya que se basó para crear sus acciones en los emails que le iba enviando describiéndole minuciosamente las texturas y lo que me iba sugiriendo la pieza. Sonia mezcla las acciones físicas, en ocasiones participativas, con una reflexión sobre la obra vista en reproducciones y con este doble proceso de traducción.

Sonia Tourón (Pontevedra 1979)

Artista de acción y performer.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en las especialidades de Escultura y Audiovisuales y D.E.A. Actualmente matriculada en la Tesis Doctoral "La fotografía y el cuerpo del artista: Acción / representación. Desde los años 60 hasta la actualidad".

EXPOSICIONES INTERNACIONALES COLECTIVAS

08/09 Oito_artistas.gal, exposición itinerante con cinco sedes:

Centro Cultural La Mercè, Girona, 12 de febrero al 10 de marzo de 2009.

Sala X, Sala de exposiciones del Campus de Pontevedra. Facultad de Bellas Artes, Universidad, de Vigo, Maus Hábitos, Oporto (Portugal), Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, Madrid, Sala de exposiciones Ateneo Cultural "El Albéitar", Universidad de León, 2008 VII Certamen Internacional de Artes Plásticas Diputación de Ourense, X Mostra Internacional de Arte Contemporáneo, Unión Fenosa, A Coruña, 2008. LOOP'08, International Festival & Fair for Videoart, Barcelona, del 08 al 10 de mayo. 2007 Estampa'07. XV

Edición Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo, Stand Tentaciones, IFEMA, Recinto Ferial Juan Carlos I, Pabellón 5, Madrid del 24 al 28 de octubre. VI Certamen Internacional de Artes Plásticas Diputación de Ourense,

PREMIOS Y SELECCIONES

2008 Premio/beca Nuevos Valores'08, Diputación de Pontevedra, Pontevedra.

Beca de matrícula para Seminario "Criaturas especiales. La construcción creativa de identidades, arquitecturas y mitos" Universidad Internacional Menéndez Pelayo, A Coruña.

2007 Premio para la asistencia a un taller de la «Fundación Pilar y Joan Miró», Mallorca, Selección de 1 proyecto entre los participantes del Stand de Tentaciones, en Estampa'07.

Finalista «VI Certamen Internacional de Artes Plásticas Diputación de Ourense», Centro Cultural Diputación de Ourense, Ourense.

AD05142

Tercera grabación.

Aleph: Amelia Meléndez. HDV Color

Otro reto: una película. 75 minutos de celuloide pintado, sólo exclusivamente con manchas de color. Amelia utiliza el relato, la narración, sobre el proceso de creación de la obra, la situación histórica, las dificultades del proceso, las intenciones y las influencias del artista, para llevar a los espectadores a una comprensión íntima de la pieza desde todas las perspectivas.

Amelia Meléndez (París, 1974).

Historiadora de Arte.

Especialidad: Arte Contemporáneo.

Comenzó su formación en Bellas Artes en la Universidad de Castilla-La Mancha hasta 174 créditos pero se licenció finalmente en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo en la que ha alcanzado el grado de Diploma de Estudios Avanzados. Cursó un Máster de Comisariado y prácticas culturales en Arte y Nuevos Medios en el MECAD/ESDI de Barcelona. Su formación se ha completado con más de treinta cursos relativos al arte contemporáneo.

Ha desarrollado en la Universidad de Oviedo prácticas de docencia en Historia del Arte Contemporáneo y Patrimonio Cultural dentro de su beca FPU.

Desempeñó para la Consejería de Cultura del Principado de Asturias los trabajos de dotar de contenidos a una Base de datos de todo el arte asturiano y del Inventario de la Colección Internacional de Arte Danáe.

Ha publicado crítica de arte contemporáneo en diversos medios y colaborado como asistente de proyectos con la artista Pilar Albarracín.

Como investigadora ha participado en diversos Congresos nacionales e Internacionales con sus conclusiones dentro de la recuperación de la historia del exilio español en Sudamérica y el trabajo de mujeres artistas contemporáneas.

En la actualidad trabaja en un Centro de Interpretación de Madrid en labores de guía e impartiendo talleres a público variado y se encuentra en fase final de redacción de su tesis sobre la figura de Maruja Mallo (1902-1995) para su presentación ante tribunal este año 2009.

AS08877

Quinta grabación.

Aleph: Fernando Renjifo. HDV Color

Renjifo intenta a través de la palabra conseguir poco a poco el vaciamiento, el “blanco” en el espectador, para posteriormente colocar los pocos elementos que aparecen en este cuadro de Miró. Su trabajo es sobre todo, un interés por todo lo que no hay en el cuadro y la necesidad de lo poco que aparece.

Fernando Renjifo (Madrid, 1972), es creador escénico, autor y director. Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, fundó la Compañía La República, con la que trabajó habitualmente en Madrid durante más de diez años. En 2004, con el Proyecto Homo politicus, inicia su trabajo independiente de la Compañía. Este proyecto consistió en la creación de tres piezas sobre el mismo tema realizadas en ciudades diferentes (Madrid, México D.F. y Río de Janeiro). En 2008, con la obra El lugar y la palabra. Conversación interferida. Beirut inicia una serie de creaciones titulada El exilio y el reino. En los últimos años ha realizado también trabajos en vídeo y ha publicado Hélice, un libro de poesía. Ha sido artista residente en el Centro Cultural Helénico de las Ciudad de México, en la Academia de España en Roma y en el Centre Européen pour la Création Théâtrale de Tours, Francia. Sus obras se han presentado en España, Francia, Portugal, Grecia, Egipto, México, Brasil y Cuba. Principales festivales en los que han participado sus obras:

Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, 2004, Festival Escena Contemporánea, Madrid, 2002 y 2004, Encuentros de Teatro y Danza Contemporánea, Gijón, 2002 y 2004, Veranos de la Villa, Madrid, 2003, Inauguración del Espacio Kratiras, Atenas, 2003, Festival Int. de Teatro Contemporáneo, Almagro, 2003, La Alternativa, Santiago de Compostela, 2001 y 2003, Ier. Circuito de la Red de Teatros Alternativos, Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, 2002, Festival Danza en diciembre, Madrid, 2001, Festival Don Quijote de Teatro Hispánico, París, 1997 y 2000, Festival Acteurs Acteurs, Tours, Francia, 2000, Festival Int. de Teatro Experimental de El Cairo, Egipto, 1998, Festival de Almada, Portugal, 1998, Jornadas de Teatro de la Trásgresión, UCLM, Ciudad Real, 1998, Muestra de Teatro Joven de Irún, País Vasco, 1998.

AD03415, AD03417 y AD03416

Sexta grabación.

Aleph: Eva Chinchilla. HDV Color

El trabajo de Eva se basa en una traición: Michaux abandonó radicalmente la poesía para dedicarse a las artes plásticas, ya que la palabra, decía, no bastaba para expresarse. Eva utiliza precisamente la palabra y en ocasiones las propias del poeta/pintor, aquellas que no le bastaban, para describir su obra plástica. Esta acción intenta un modo de lectura del lenguaje plástico de Michaux tan similar a una caligrafía.

Eva Chinchilla. (Madrid, 1971)

Es poeta y docente. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Después de dedicar unos años a la enseñanza de lengua y literatura en secundaria y bachillerato, decidió centrarse en la escritura y la pedagogía de la creación poética: imparte talleres de escritura creativa en diversos ámbitos, y desde marzo del 2007 en el Centro de Poesía José Hierro de Getafe. Le gusta pensar lo poético en contacto con otras artes, y especialmente con lo teatral, donde modula su identidad en evachin: apuesta por recitales colectivos en los que predomine la improvisación dirigida y por una dramaturgia de investigación que conviva con la performance. También Bonita, alter ego infantil, recorre algunos textos y ha llegado a atravesarlos para caer sobre el escenario al otro lado del poema.

Textos: Diosloscría, VV.AA (La Rioja, 2008, plaquette), Hilanderas, vol I, Antología poética (Madrid, Amargord ed. 2006). Guardo la llave, VV. AA. (Madrid, Teatro del Astillero ediciones, 2005). Estrenada en la X edición del Festival Madrid Sur, 1999. Verbo rea (Madrid, Dersú ed. 2003), poemario. Estruendomudo, Antología poética (Madrid, Dersú ed. 2003). En revistas: poemas en Nayagua, Cuadernos del Matemático, Losnoveles.com, La Hamaca de Iona. Artículos en Ophelia, revista de teatro y otras artes (www.ophelia.es)

Tejidos: La voz dentro y fuera del círculo, 4ª sesión del I ciclo de poesía e investigación ZírCulo inestable de TiZa (ZCTZ) coordinado por María Salgado. Festival alternativo de las artes escénicas, Sala Circo de pulgas, febrero 2008. Diosloscría. Sala Miscelanea, Barcelona, mayo 2008. Variación sobre el anterior (http://www.miscelanea.info/ficha_actividad.php?id=261). Bonita: herstory, voces en cursiva. Ladyfest 2008, mayo, Patio Maravillas. Solo hay un hombre/ que lava su cuerpo/ ante la flor de asagao, con Jesús Barranco (en proceso desde 2007). Bonitas. VV. AA. Performance. Sala Entredós, Madrid, 2005. Poesía y jazz. Junto al pianista Andrés Kaba. Espacio Artépolis, junio 2003.

proyecto expositivo

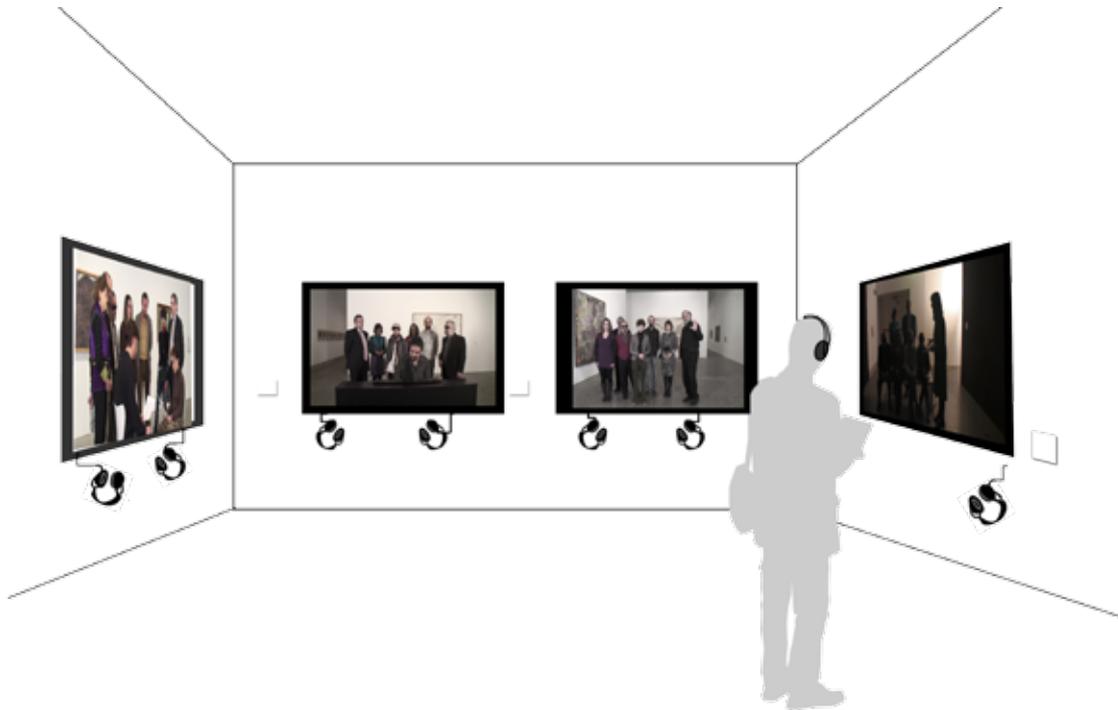
Exposición final:

La instalación final de los vídeos intenta recrear una sala ideal del museo que contuviera las 7 pinturas elegidas. Las 7 piezas de vídeo se trasladan cada una a una pantalla como si del propio cuadro se tratara. Cada una de las 7 pantallas se convierte en el cuadro descrito con la misma interacción con el público que un cuadro en una galería.

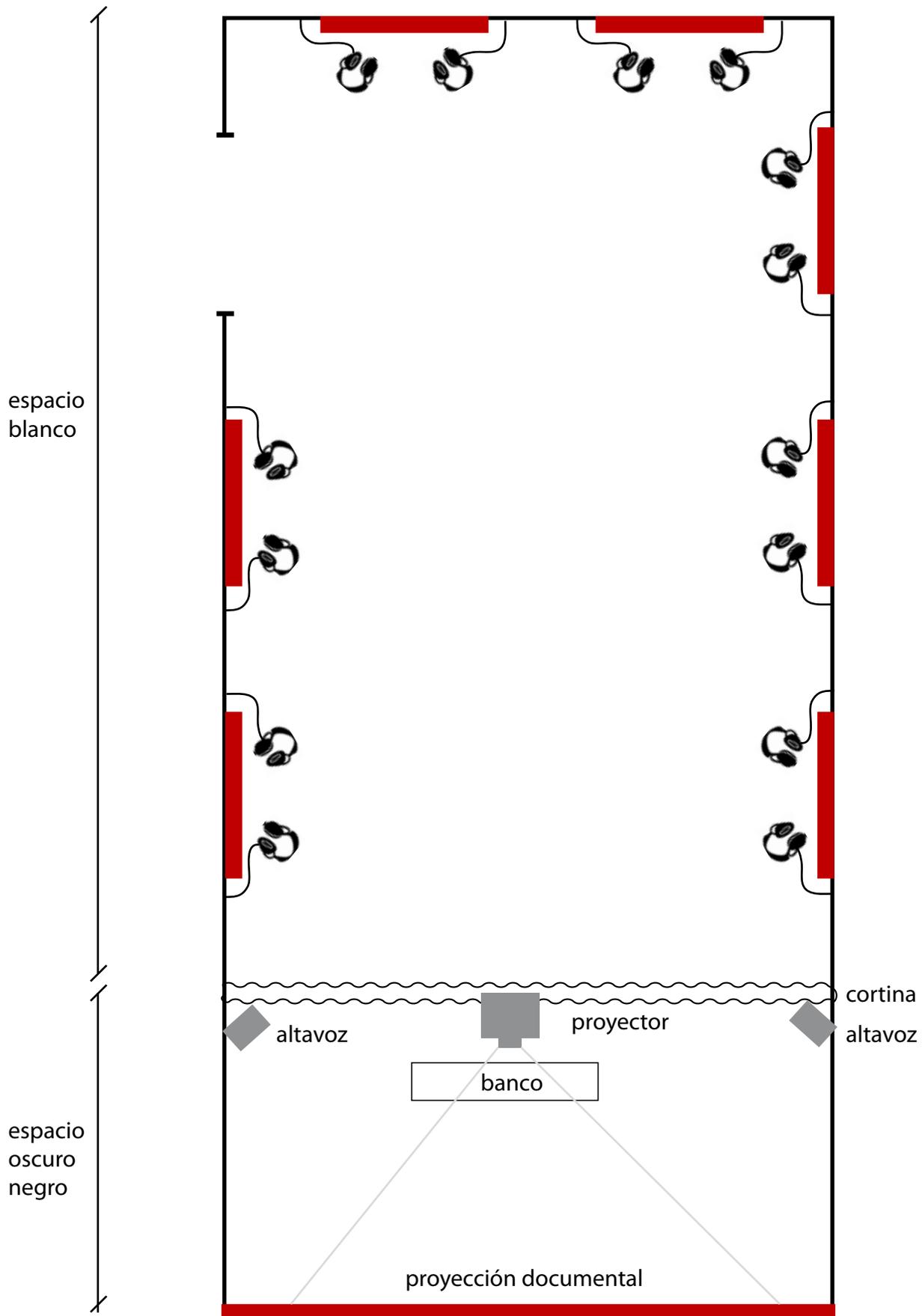
La obra ni el autor, nunca se mencionan ni aparecen en el vídeo, sólo aparece como título el número de catálogo del cuadro y el nombre del guía en una cartela adjunta a la pantalla, del mismo modo que aparece en el museo. En la sala se adjuntará una hoja impresa con los nombres de las obras, pero no en orden, por si alguien tiene la curiosidad de adivinar cuál es el cuadro descrito.

En otro lugar de la sala se proyectaría el documental con las reflexiones de los invidentes sobre las obras y los debates con los artistas.

Para el espectador (vidente o invidente) que observe la pieza final se crea un juego de espejos, ya que nos reconocemos en el grupo de invidentes colocados frente a un cuadro que nunca llegamos a ver y que re-crearemos interiormente a través de los distintos puntos de vista y lenguajes de los alephs/guías.

Simulación de exposición del proyecto.

4

conclusiones

El otro nunca puede ver tus sueños, sólo puedes contarlos y hacer que el otro se imagine su propio sueño.

Marco Antonio de la Parra, durante la primera grabación del proyecto Alephs.

El proyecto partía de una intención en cierto modo oscura, mostrar de un modo evidente que las artes visuales no son tan visuales. Que el proceso de percepción visual es sólo una parte pequeña y no necesariamente la más importante del proceso de asimilación de una obra de arte. Además se cuestionaba la figura del guía como mediador no siempre objetivo de la experiencia artística. Y por supuesto, una reflexión sobre la ceguera física y sobre la discapacidad en general.

A lo largo del proceso de grabación y gracias a la enriquecedora interacción con el grupo de invidentes se han ido afirmando las premisas de las que se partía. La memoria, las sensaciones físicas, las emociones generadas por la palabra o por la música se fueron afirmando como el verdadero núcleo de la experiencia artística, la experiencia de hacer vivida una obra se imponía a la percepción visual, hasta el punto que para el equipo (vidente) del proyecto la visión física de las obras descritas se fue haciendo más innecesaria y en ocasiones incómoda.

El cuestionamiento del guía como mediador surgió en los propios debates posteriores a cada visita y surgió espontáneamente de los propios espectadores que por su condición de invidentes reflexionan constantemente sobre la confianza en el guía y el modo en que esa confianza se cuestiona en ocasiones y se somete a pruebas. El paralelismo con la interpretación del arte contemporáneo surgía también constantemente.

Como conclusión me gustaría incluir un artículo de Marco Antonio de la Parra, escritor y dramaturgo chileno, el primer guía de Alephs, publicado en el diario chileno *la Nación*, en el que cuenta su experiencia de nuestra primera grabación. El texto resume muy acertadamente las sensaciones y las reflexiones que la experiencia de esta serie de acciones ha producido en todo el equipo y proyecta las que se desearían en el espectador final de la obra. El artículo es un extracto de otro más extenso que el escritor prepara sobre la experiencia. Este texto y otras reflexiones de otros Alephs sobre el proyecto están publicadas online en el blog del proyecto: <http://www.martaazparrren.es/proyecto-alephs/blog/>

El enlace a la publicación original online:

<http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100206/pags/20100206134638.html>

TE REGALO YO MIS OJOS.

Por Marco Antonio de la Parra. *La Nación*, Santiago de Chile, 7 de febrero de 2010

Regreso a Santiago desde Madrid. Durante el martes 2 de febrero estuve grabando uno de los trabajos de traductor de pintura abstracta para un grupo de ciegos en el Museo de Arte Reina Sofía bajo la dirección de Marta Azparren.

Una experiencia impresionante. Escogí un díptico de dos cuadros monocromos, un rectángulo rosa, un rectángulo dorado. Me di cuenta al mirarlos, pensando en traspasarle a ellos la impresión renunciando a lo visual, que nunca he mirado realmente un cuadro. Menos un cuadro abstracto. Que he pasado delante de ellos perdiendo capacidad metafórica, textura, asociaciones emotivas, que toda mi pinacoteca mental es apenas una superficie de datos, que soy un ciego parcial como se habla de analfabetos funcionales.

Me he puesto delante de los cuadros esperando que entre el grupo de seis ciegos, de las más diversas edades, todos estén interesados por el arte. Les hablo de los cuadros omitiendo, por las instrucciones, cualquier dato histórico o técnico, profundizando en la emoción, la sensación, las múltiples imágenes y sonoridades que se producen en mi cabeza. Todos mis otros sentidos se erizan mientras veo los cuadros y me convierto en sus ojos, los de ellos, sintiendo en mi corazón la avidez de su carencia. Quieren ver y dócil y alegremente se dejan llevar. Luego alguno querrá seguir, no entenderá lo breve, otro se quejará de haber vivido una vida siendo guiado y desconfiará de mis palabras y me hará notar que son opiniones, solamente opiniones. Que soy subjetivo, que mi filtro es sólo eso, un filtro, que un cuadro se mira y al mirarlo uno lo mira dentro de uno, en la memoria más que en la percepción.

El que mira también es ciego. Y sólo siendo ciego se mira. La memoria es lo mirado. La experiencia emocional es fortísima. Nos quedamos conversando largo rato. Hablan de cómo visitan museos, cómo buscan compañeros que les hablen de los cuadros, cómo recorren famosas galerías dándose la pausa para escuchar y en ese escuchar sufrir una reconstrucción interna.

La mayor parte de ellos tienen recuerdos de colores, lejanos, dispersos, pueden recurrir a esa memoria, a esos fragmentos. Me quedo estremecido pensando en el deseo de seguir conversando de la muchacha, la más joven. "¿No nos vas a contar más cuadros?" Y debo recordar que el trabajo es recorrer muchas obras con distintos guías de las más distintas disciplinas. Todos deberemos renunciar al lenguaje de la vista para abrirnos en una comunicación delicada, sensible, profunda.

Me retiro marcado, respirando las dos piezas de arte abstracto que no habría casi ni tomado en cuenta de no ser por el hecho de haberle regalado mis ojos a ellos por unos minutos. Se llevaron la experiencia de mi mirada y supe que mirar es una historia compleja, una historia de amor, el encuentro de todo el pasado, el resonar de todas las percepciones viejas y nuevas, el sentirse en el aire, en lo incierto, en la incertidumbre del lenguaje ante la ceguera, como sucedería ante cualquier discapacidad que siempre nos dice que no sabemos, que no somos, que no podemos. Creía que veía. Hoy sé que no he visto nada.

anexo1

cv y filmografía reciente

MARTA AZPARREN

martaazparren.es

Artista multidisciplinar. Licenciada en Bellas Artes por la UCM.

Su obra ha sido mostrada en exposiciones, festivales y ferias internacionales de vídeo y artes digitales como *Images du Futur* (Montreal), *DFA's Dance on Camera Festival* (New York), *MOVES* (Manchester y otras sedes del festival), *LOOP* (Barcelona), *Feria Estampa: Stand Tentaciones* (Madrid), *Festival Óptica* (Gijón y Madrid), *VAD Festival* (Girona), *FRAME* (Porto), *Premi Videodansa* (Mercat dels flors, Barcelona), *la Nuit Blanche* (París), *la Noche en Blanco* (Madrid), *Instituto Cervantes* (París y Manchester), *Videoformes* (Clermont-Ferrand), *Foro Internacional Art Tech Media*, *La Casa Encendida* (Madrid), *Teatro la Fundación* (Bilbao), *teatro El Canto de la Cabra* (Madrid), *Espacio Menos Uno* (Madrid), *Cruce* (Madrid), *Festival Sismo en el Matadero* (Madrid), *programa Metrópolis* (la 2 tve), *festival Escena Contemporánea* (Madrid), *Premio net.art festival Visual 09* (Madrid), *Galería Ob-art*, *Festival Citemor* (Portugal), *Festival Bang!* (Barcelona), *C Arte C*, *Espacio Enter*, entre otros.

Su obra en video suele ocuparse en la reflexión sobre la propia actividad artística, usando la cámara como testigo de nuestra percepción del arte y el tiempo, con una mirada atenta siempre al espectador de arte y volviendo la atención hacia lo no visto, la memoria.

"A través de diversos procedimientos de resistencia que ponen en crisis la imagen-tiempo, Marta Azparren crea espacios conceptuales donde nuestra mirada, como construcción de la tradición artística occidental y su aura, es cuestionada y, al mismo tiempo, toma conciencia de que, lo que está en juego es lo obscuro, el fuera de cuadro, y su memoria."

Juan Soros

vídeo:

- En 2011 proyección de **Acta est fabula** en el festival Videoformes de Clermont-Ferrand.
- En 2011 **Fuera de cuadro** proyección de vídeos en el Festival de Escena Contemporánea 2011.
- **Proyecto Alephs: Proyecto subvencionado por la Comunidad de Madrid y con la colaboración de ONCE, Fundación ONCE y MNCARS. Estrenado en el stand de Tentaciones de la feria Estampa de Madrid en 2010.**
- En junio de 2010 se emite en el programa **Metrópolis** de la 2 de tve, el vídeo *el portero y el vacío*.
- Participa en el **Festival Bang** con el vídeo *Acta est Fabula*.
- En abril de 2010 presenta en el ciclo **VideoMix** de la Casa Encendida de Madrid, comisariado por Susana Blas, el vídeo *el portero y el vacío*.
- **Muestra "-¿Por qué no hablan – Porque es arte." una selección de sus vídeos junto con acciones en vivo en la sala El Canto de la Cabra en Madrid del 13 al 16 de noviembre de 2008.**
- en mayo de 2008 presenta en la feria internacional de vídeo **Loop** en Barcelona el vídeo/demo del videojuego *simul-art*.
- con el colectivo haz! participa en el vídeo *Nuestro cadáver. De cuerpo presente*, homenaje en vídeo al juego surrealista del cadáver exquisito. presentado en la sala *Laydown* (Madrid, enero 2008) y en la sala *Aventuras Visuales* de (Madrid, marzo 2009). El vídeo "automatismos" fue mostrado en la sala *El Canto de la Cabra* (Madrid, noviembre 2008)
- videodanza: *sonata para un hombre de acción*.
presentado en **Frame**, festival Internacional de video danza (Oporto, noviembre 2007).
Seleccionado y programado en el **DFA's 36th annual dance on camera festival** (Nueva York, enero 2008).
Programado en **Short Screening** – ciclo de vídeo-danza (Lisboa, abril 2008).
Programado en el festival internacional de video arte **Óptica 2008** (Gijón y Madrid).
Programado en el festival internacional de video y artes digitales **Vad** (Girona, octubre 2008).

- Programado en **Premi Videodansa** (Mercat dels flors, Barcelona, enero 2009).
- Programado en la sección de instalaciones del festival **MOVES 09** (Manchester, abril 2009), en el **Instituto Cervantes** de dicha ciudad entre otras sedes. El video realizó gira mundial hasta marzo de 2010 dentro de dicho festival.
- videoarte: *l'estasi*. el espectador contemporáneo y el renacentista frente a la misma obra de arte, el Éxtasis de santa cecilia de Rafael. Grabado en la Pinacoteca Nacional de Bologna. Mostrado en la sala el Canto de la Cabra (Madrid, noviembre 2008)
 - videoarte: *y se quedarán los pájaros cantando*, Participa en la muestra de vídeo: *Madrid, Madrid, Madrid* en la galería **Espacio menos uno** (Madrid).
Seleccionado en el festival internacional de video arte **Óptica 2007** (Gijón).
Mostrado en la **Nuit Blanche de París 2008** en el **Instituto Cervantes** de dicha ciudad.
Mostrado en la sala el Canto de la Cabra (Madrid, noviembre 2008)
 - taller de arte en vídeo impartido por el videoartista mejicano fernando llanos en la casa encendida en marzo de 2007. Tras el taller los participantes crean el colectivo de videoartistas *Haz!* (<http://hazvideo.wordpress.com>)
 - realización de la vídeo-lectura de la obra *Mi relación con la comida* de Angélica Liddell, estrenada en la SGAE (Madrid, enero 2006). Programada en la sala el Canto de la Cabra (Madrid, marzo 2006).
 - finalista del concurso *Ráfagas* del programa Miradas 2 de tve2, con la ráfaga *Espectadores*.
 - videoarte: *Piensa solo en el salto*. reflexiones sobre *Un cuarto propio* de Virginia Woolf. Forma parte de una edición especial de la obra homónima, que incluía entrevistas a mujeres artistas. 2006. Mostrado en la sala el Canto de la Cabra (Madrid, noviembre 2008)
 - audiovisuales para la obra *Inútil deseo*, de Juan Claudio Burgos estrenada en Casa de América (Madrid 2006).
 - vídeoarte: *camino a tar*, 2005.
 - vídeoarte: *trabajos del amor oscuro*, 2005.
 - vídeo-danza-performance con la bailarina Tania Arias *Por qué es tan excitante la incertidumbre* dentro de la muestra de videoarte Punto Efe, en la Nave de los Locos (Madrid, 2004).
 - Vídeo: *jaulas*, sobre textos de la poeta eva chinchilla. 2004.
 - Realización de vídeo y animaciones multimedia ([politextos](#)) para la obra *Homo politicus* de la compañía de teatro la república, 2003.
 - realización del vídeo *Werther (sombra)*, para la compañía de teatro la república, 2003.

artes escénicas:

- Colabora habitualmente con compañías de teatro y danza realizando vídeo, performances o instalaciones que forman parte del espectáculo. Ha mostrado en 2010 en el Festival Escena Contemporánea, Festival Sismo (Matadero, Madrid), Festival Citemor (Portugal), La Casa Encendida (Madrid), "Impromptus", del director Fernando Renjifo, un espectáculo de teatro-performance donde participa como performer, junto al bailarín y acróbata brasileño Renato Linhares. Entre las colaboraciones más recientes destacan. Entre las colaboraciones más recientes destacan "Oro Viejo" de Rocío Molina, estrenado en la 'Bienal de Flamenco' de Sevilla y en Madrid en la Suma Flamenca en el Teatro Canal 2009, "Paraíso 7" de la coreógrafa Patricia Ruz estrenado en los Veranos de La Villa 2008, "homo politicus" de la compañía la República, mostrada en el festival Escena Contemporánea 2004, Vídeo-lectura de la obra "Mi relación con la comida" de Angélica Liddell, estrenada en la SGAE (Madrid 2006) y programada en la sala el Canto de la Cabra (Madrid, marzo 2006). En 2005 realiza un circuito de instalaciones para la obra Fando y Lis de Fernando Arrabal de la compañía el Tinglao, 2005.

Dirige "-¿Por qué no hablan – Porque es arte." una proyección monográfica de sus vídeos junto con acciones en vivo. Videoarte para espectadores de teatro. Estrenado en la sala El Canto de la Cabra en noviembre de 2008 en Madrid.

- Actualmente codirige con el director David Picazo la obra de teatro-danza **La sombra de tu perro** sobre dependencia y relaciones extremas. Estreno en octubre de 2011 en La Casa Encendida.

net-art:

en 2005 crea con la ingeniera y programadora raquel samaniego: www.velcroart.net una web de creación visual. En la trayectoria de velcroart desde su creación, destaca:

- **Premio Net.art en el festival Visual 09, al videojuego simul-art.** El juego Palabras-frontera también fue seleccionado y mostrado en dicho festival.
- **Finalista del Premio Encuentros Digitales E. Comp. 2010** con simul-art.
- Participa con *Paraísos* en **Espacio Enter 2010**, Festival Internacional de la Creación, Innovación y Cultura Digital.
- Presentación de *Paraísos* en la **Noche en Blanco 2010** en Madrid.
- **Presentación en la Casa Encendida** dentro de la programación del festival **Óptica Madrid 2009** del videojuego **Simul-art**.
- **Proyección en la Feria Internacional de Vídeo Loop'08 en Barcelona el vídeo/demo simul-art, basado en el videojuego simulart.**
- Velcroart participa en el **Foro Internacional Art Tech Media 2008**.
- En **2008** la multinacional velcro® denuncia a velcroart ante la OMPI (organización mundial de la propiedad intelectual) por uso indebido de su nombre en su página web. Velcroart realizó una acción online durante el juicio creando un "altar" virtual para las causas imposibles donde los visitantes de la página web podían encender velas virtuales con su nombre. Contra todo pronóstico el juez finalmente desestimó la denuncia.
- El videojuego / net.art "palabras-frontera" seleccionado en la convocatoria de la sociedad estatal de conmemoraciones culturales (secc) culturas 2008. (<http://www.velcroart.net/culturas2008>)
- **2007. La versión beta del videojuego simul-art se presenta en el stand de "Tentaciones" en la Feria de Arte Internacional Estampa**, comisariado por Javier Duero. Durante la Feria el programa de radio3 Fluído Rosa realiza una entrevista a velcroart.
- Finalistas del concurso ráfagas 2007 del programa miradas 2 de tve2, con la ráfaga espectadores
- Participa en el **Festival Internacional de Vídeo y Artes Digitales (VAD festival 05)**, con el juego: [razonsinrazon](http://razonsinrazon.com) y en la exposición colectiva dentro de dicho festival.

exposiciones:

- exposición colectiva de vídeo e instalaciones *Toys & us* en la **galería Cruce** de Madrid, de abril a mayo 2008. exposición sobre el juego y los juguetes del colectivo *Haz!*; durante la muestra se celebran conciertos, conferencias y actividades diversas relacionadas con lo lúdico.
- **Stand de Tentaciones en la feria internacional Estampa 2007** con la obra de net.art *simul-art*. Comisariado por Javier Duero.
- Exposición colectiva dentro del **festival VAD** con la obra de net.art *razonsinrazon* (Girona, 2005).
- Diversas exposiciones de pintura en Madrid entre 1995 y 2002.
- **Images du futur**, participa con el holograma: "*las seis cuerdas*" (Montreal, Canadá, mayo 1992).

publicaciones:

- **Clarscuro del bosque** un proyecto de poesía gráfica con el poeta José Luis Gómez Toré sobre el encuentro entre Heidegger y Celan en Todtnauberg. Actualmente en proceso de edición.
- diversos artículos y obra gráfica para la revista de teatro y otras artes **Ophelia**.
- ilustraciones para el libro de poemas **Se oyen pájaros** de José Luis Gómez Toré. Editorial la Esfera, 2003.
- ilustraciones para el libro de poemas **Verbo rea** de Eva Chinchilla. Editorial la Esfera, 2003.
- ilustraciones para **Petrópolis** y *otros textos* antología del dramaturgo chileno Juan Claudio Burgos. editorial Ciertopez, 2006.

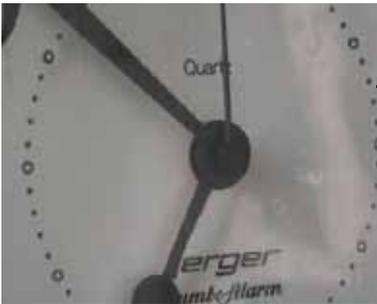
Filmografía reciente. Vídeos.

— **L'Éstasi.** Vasari cuenta en su libro *Vidas de celebre pintores* la historia de Francesco Francia, un pintor renacentista boloñés que murió pocos días después de ver un cuadro de Rafael, *El éxtasis de Santa Cecilia*, por la profunda impresión (no sabemos si de belleza o de envidia) que le causó. Francia murió de una imagen. Que la leyenda sea o no cierta, es irrelevante; el hecho es que Vasari y sus contemporáneos la creyeron verosímil. Era posible que una imagen conmoviese y turbase tanto al espectador como para causarle la muerte.

Una serie de espectadores anónimos de la Pinacoteca di Bologna observan o pasan de largo ante el mismo cuadro de Rafael. La imagen que mató a Francia es una de las miles que verán ese día.

Agradecimientos: personal y visitantes de la Pinacoteca Nazionale di Bologna, Sergio Herrero, Giulia Savini, Anna Bucarelli, Alejandro González. Producción: Raquel Samaniego.

— **Peso minuto.**

“Ay el tiempo!”

Jaime Gil de Biedma

Reflexión sobre el peso y densidad del tiempo observado en exclusiva.

Sonido: Roberto Pérez-Gayo.

— **Piensa sólo en el salto.** Reflexiones en voz alta de una voz sin género, de-generada, sobre *Un cuarto propio* de Virginia Woolf y el concepto de “mujer artista”. En el libro, Woolf sugiere que para que una mujer pueda crear necesita un cuarto propio y no menos de 500 libras al año.

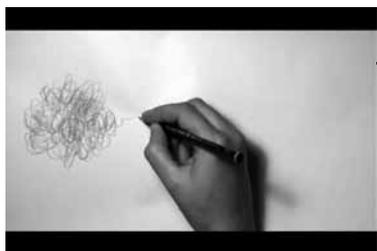
La pieza formó parte, a modo de apéndice, de una edición especial de dicha obra de Virginia Woolf, que incluía entrevistas a mujeres artistas. El vídeo fue pensado como modo de responder a las preguntas de dicha entrevista ¿Sigue siendo la mujer el sexo protegido?

Voz: Domingo Ortega.

— **La expulsión.** Grabación ilegal en la trastienda del templo del arte.

Agradecimientos: feriantes de Estampa y Raquel “ven, tienes que grabar esto” Samaniego.

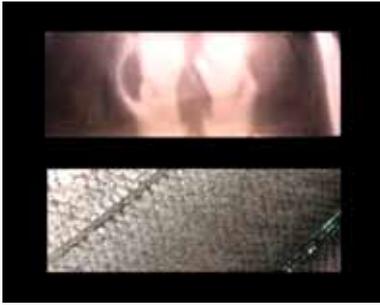
— **Automatismos.** Como homenaje al juego surrealista del *cadáver exquisito*, el colectivo de videoartistas *Haz!* preparó una pieza de vídeo donde cada artista realizaba un fragmento de vídeo que enlazaba con los último fotogramas del anterior. “Automatismos” es el último fragmento con el que se cerraba dicha pieza.

Los textos son escritura automática y la grabación es en tiempo real en un único plano secuencia sin cortes ni efectos, obediente a la bretoniana naturaleza inagotable del murmullo.

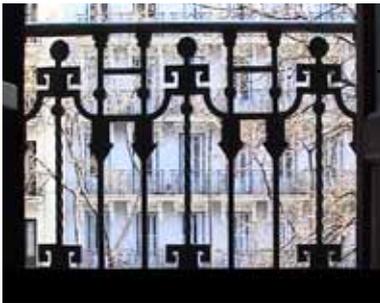
— **Sonata para un hombre de acción.** Danza de acción para músculos de plástico. Grabación de una pieza de danza de Elliott Cooper, bailarín, coreógrafo y ex militar estadounidense, que trabaja habitualmente a partir de la particular movilidad de su cuerpo y con imágenes plásticas inspiradas en sus pasadas experiencias bélicas. *Sonata..* ha sido mostrada en varios festivales internacionales de videodanza, entre ellos el *Dance on Camera Festival* de New York 2007, donde el jurado señaló las referencias a la coreografía de Martha Graham y al contexto de la guerra en Irak. Más información sobre Cooper en su página de facebook: Elliott Cooper.

Intérprete: Elliott Cooper. Iluminación: David Picazo.

— **El pescado del artista.** En una cocina de Buenos Aires me contaron la historia del pintor Mario Darío Grandi, como leyenda de esos tiempos en que los artistas pasaban hambre. Este vídeo es en parte el registro de una acción-homenaje al sacrificio del artista y a el arte como alimento. El cuadro que resultó de la acción cuelga ahora de mi cocina, donde a menudo cocino pescado.

Aún estoy intentando localizar con su nieta Yamila, el cuadro original del pescado que pintó Grandi. Ese pescado que no fue hecho para ser comido sino para ser pintado.

— **Y se quedarán los pájaros cantando.**

“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando”

Juan Ramón Jiménez.

¿Quién podría resistirse a registrar el día después del día de su muerte? La cámara sería la prolongación, el gadget más deseado. Aquel superojo que prolonga nuestro ojo después de la muerte.

Imágenes cotidianas grabadas desde mi balcón el día después del día de mi muerte.

— **El portero y el vacío.**

“Confieso que he aplicado al arte aspectos aprendidos del fútbol”

Eduardo Chillida.

Machinima (creado con el videojuego Pro Evolution Soccer 09) acerca de las reflexiones de Eduardo Chillida, el escultor/portero, sobre el espacio, el tiempo y la escultura, desde dentro del vacío tridimensional de la portería de fútbol.

Música: Carolina García-Gasco

— **Acta est fabula.**

(Locución latina, ‘se acabó la ficción’.)

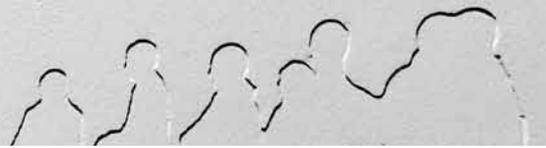
Fórmula con la que se anunciaba, en la antigua Roma, el final de las representaciones teatrales.

Las preguntas que dirige el creador a su público son la propia obra.

Actor: Ziad Chakaroun.

anexo2

documental

DOCUMENTAL:

Durante el proceso de grabación, el proyecto se fue escapando de sus límites y enriqueciéndose con la experiencia emocional tan intensa de cada una de las sesiones.

Desde el primer día se generó espontáneamente después de cada visita guiada, un improvisado debate en el que el grupo de espectadores invidentes, trasladaba su percepción de la obra y su experiencia personal, sobre la pieza y sobre el arte en general. Todo este material fue oportunamente grabado y servirá para una pieza documental/registro de la experiencia y como una parte más de todo el proyecto, ya que esas conversaciones sobre las piezas han resultado ser muy enriquecedoras para todo el equipo y los artistas, muy reveladoras y necesarias para completar las descripciones de los Alephs.

Adjunto unos extractos de las conversaciones de los debates:

[...]

MARCO ANTONIO (Aleph) : ...y verlo dentro mío, no fuera mío.

AURELIA: No, pero una vez que tienes la imagen y ya la absorbes...

MARCO ANTONIO: Si claro, pero tengo que estar cerrando los ojos, y cuando sentía que iba a dialogar con ustedes sentía que tenía que hacerme más propietario de mi imagen, que era la imagen de ustedes, de la que está fuera, de los dos rectángulos blancos, uno con pan de oro y otro con la tela rosa.

[...]

MARIU: ... lo único que me importa es el cuadro y lo que él me cuente de lo que está viendo.

MARCO ANTONIO: o más bien lo que dejé de ver, en el momento que hablo con ustedes ya no estoy mirando los cuadros, los estoy revisitando en mi memoria y viendo que otras sensaciones me produce más allá de sencillamente ese rosa o ese dorado...yo miraba tus manos ahora que parece que tienes frío, están rojas y que se acercan al rosa de la derecha y no a las corazas doradas que citaba nuestro compañero

[...]

AURELIA: no, pues a mí, la sensación que nos has dado con la tela y con las diferentes tonalidades que puede tener...que yo lo estaba pintando, o sea yo realmente estaba dibujando lo que tú nos describías erróneamente seguramente porque yo no sé qué cuadro es y por lo tanto pues puedo estar equivocada, pero los estaba pintando y por eso digo que no sabría prescindir de uno o de otro tal y como lo ha explicado él.

[...]

FÉLIX: pero nosotros somos más guiados que otros, con lo cual el rechazo al guía puede estar mucho más reflexionado y verdaderamente rechazado

AURELIA: Lo que pasa que yo me fío de la gente que describe a cierto nivel, yo a la vez me estoy

imaginando lo que él está describiendo y mi imaginación, claro que se ve guiada por lo que él describe, por supuesto, yo no estoy viendo el cuadro, pero realmente la interpretación de eso que él describe ya si que es muy mía, incluso con fantasía, seguro, porque por eso digo que si ahora intentáramos hacer un esbozo de lo que él ha dicho no coincidiríamos

FÉLIX: ah, no, no, no, seguro, pero fíjate yo solamente le concedo credibilidad a los ojos que quiero, a los ojos que desconozco o que los conozco por 10 minutos no les doy ninguna credibilidad porque no se tampoco cual es la intencionalidad que le lleva a dirigirme y como tengo, por historia, que ha habido mucha y que hay, mucha intencionalidad interesada en la guía de los demás, por eso tardo mucho a llenarme íntimamente con la visión de unos ojos, a no ser concretamente, que se hayan hecho, es un tópico, pero no lo es, lo de carne de mi carne.

AURELIA: yo eso si lo entiendo, mira en Italia yo viví una experiencia que a mí me encantó, hay estudiantes de bellas artes que quedan con el ciego, pero quedan un día antes conociendo qué es lo que le gusta, que intereses tiene a nivel artístico en general, literatura, arquitectura, todos los ámbitos, poesía... entonces quedan con él, le conocen, saben ya lo que a él le gusta y al día siguiente es cuando le llevan de visita al museo, son

estudiantes voluntarios y actúan con el ciego así y efectivamente, probablemente Félix lo que estás planteando es cierto, es mucho más fácil de esa manera, yo de hecho las exposiciones las visito con mi hermano que cuando veíamos íbamos también juntos a verlas, entonces va a acertar seguramente más por como sabe que yo interpreto un cuadro.

[...]

MARTA: me interesa el debate porque la desconfianza en el guía es una cosa que sucede constantemente en el arte contemporáneo, hay gente que tiene un rechazo enorme al arte contemporáneo y entonces aunque se lo explique una persona tiene el mismo rechazo que puede sentir, la misma desconfianza

AURELIA: yo a veces contraste ¿eh?, o sea, no pido solamente una opinión sobre un cuadro

CARLOS: claro, ¡muy bien!

[...]

MARIU: yo es que parto de la base de que la mirada, sea de quien sea, la mirada siempre es subjetiva, entonces, antes de que me cuenten, prefiero hacer, prefiero el hecho, o sea sentirlo y tenerlo en la carne porque cuando lo haces es cuando lo haces tuyo entonces también tienes tu propia subjetividad.

[...]

LEONOR: de todas formas yo creo que también hay otra cosa importante y es que estamos hablando de que son cuadros abstractos y sin embargo nosotros al fin y al cabo nos hacemos

imágenes más realistas que abstractas, y eso es porque lo queremos, no sé, dibujar en la mente con cosas objetivas, con cosas reales que sabemos como son y cómo son sus formas, y sin embargo nos resulta más difícil imaginar ondas ahí revueltas que no significan nada, si, rosas o amarillas o del color que sean pero...que supongo que será lo que son...ahí un batiburrillo de cosas que es mucho más difícil de imaginar, preferimos ir a algo conciso y concreto

AURELIA: a mí no me vale de nada cuando voy a ver algún cuadro, alguna exposición abstracta alguien que me detalla hay una raya hacia arriba, un cuadrado abajo, un no sé qué, no, a mí me valen las sensaciones

MARIU: es que a mí eso me aburre enormemente

AURELIA: pero yo sin embargo si tengo arte abstracto, o sea, a mí si me gusta el arte abstracto ¿eh?

[...]

AURELIA: claro, yo no voy a pedir ¿tú que ves? o sea yo lo que le digo a la gente es, bueno... "es que no se ve nada, no te lo sé decir, no te lo sé contar" ¿tú que ves? ¿sabes?, es que me vale lo que tú veas

MARIU: el otro día estuve en el Conde Duque ¿vale?, viendo una exposición, el domingo, y yo con lo que me quedé, de todo lo que vi o lo que me enseñaron, fue con el olor de las sábanas que había dibujado esa chica, o sea, era un cuadro de una cama, yo me quedé solamente con a qué olerían esas sábanas, y ya está, y no me valió más, y para mí eso es la abstracción de una pintura, por muy naïf y muy hiperrealista que fuera el cuadro, porque no era más que una cama pintada o sea el hiperrealismo puro y duro, pero a mí se me quedó el olor de las sábanas

[...]

MARIU: pero ¿sabéis lo que mola? Yo he descubierto hace poco un juego muy divertido, tú te vas con alguien que vea a un museo, al Prado, al Thissen, al Reina, da igual, tú te coges una audioguía, que son bastante mmm...descritas son muy convencionales incluso a lo mejor un poco arcaicas y horribles, pero tú te coges tu audioguía ¿vale? y entonces ya tienes una parte de poder, dices: coño, ahora yo veo este cuadro y tú también, pero yo también lo estoy viendo, entonces mientras esa persona que ve está viendo el cuadro tú te pones tu audioguía...

AURELIA: claro, es complementario

MARIU: entonces, luego lo comentas y lo mejor es jugar a darle a un número, entonces tú le das al 142 y te describe la Adoración de los Reyes Magos, pero él no está viendo ese cuadro, el a lo mejor está viendo El caballero de la mano en el pecho, entonces se juega ahí a una cosa de a ver si adivinas lo que tú...y es un juego, y es mucho más divertido

[...]

MARIU: claro, o sea...incluso yo he hecho el experimento de irme al Prado – que encima es gratis para los discapacitados – yo me siento en un banco en el Prado, me cojo mi audioguía y me

puedo tirar una hora marcando números en la audioguía y escuchando cuadros que no he visto en mi vida

CARLOS: di que yo lo he hecho

[...]

MARCO ANTONIO: pero yo quería contarles qué me pasaba con el cuadro, en que me convertía yo, no racionalmente, no haciendo una reflexión sobre el cuadro, si no ser un pedazo mío, entonces lo único que puedo entregarles es esta parte mía, es como los sueños ¿no?, tu nunca vas a poder realmente contar un sueño, cuando despiertas de un sueño, relatas el sueño y el otro sueña el sueño con tus palabras y sueña su sueño, pero el sueño es absolutamente solitario. La percepción del arte abstracto te lleva a un estado mental parecido, donde empiezas a soñar un sueño que no es el mismo del otro, es totalmente diferente, no hay nada...tú podrás compartir muy poco...

Equipo proyecto Alephs:

Alephs: Eva Chinchilla, Fernando Hervás, Iñaki García, Amelia Meléndez, Marco Antonio de la Parra, Fernando Renjifo, Sonia Tourón.

Visitantes: Alberto Daudén, Mariu del Amo, Carlos Galindos, Aurelia Millán, Leonor Pérez y Félix Villar.

Actores: Alberto Núñez y Prado Pinilla.

Ayudante dirección, cámara: Patricia Rivera.

Sonido: Hernán Méndez / David Cano.

Producción: Raquel Samaniego.

Dirección: Marta Azparren.

Obra subvencionada por la Comunidad de Madrid en la convocatoria de 2009.

Con la colaboración de:

