

Chen, Luciana.

Doctoranda del Programa de Estudios Post-Graduados en Comunicación y Semiótica de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo – PUC/SP.

Marina Abramović: presencia virtual en “Tierra Comunal”

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Marina Abramović performance presencia virtual interacción.

KEY WORDS

Marina Abramović performance presence virtual interaction.

RESUMEN

El establecimiento de la *performance* como lenguaje artístico en la segunda mitad del siglo XX dio lugar a una nueva forma de interacción con el público. Ya familiarizado con artes tradicionales como la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado, este medio introduce una relación comunicativa diferente entre artista y público. Es un arte cuya materialidad está constituida por el cuerpo del artista, en un tiempo y lugar determinados, y en presencia del público, de modo a ser efímero. Aunque un lenguaje reciente, observamos un desdoblamiento en *reperformances* y obras realizadas ya no por el cuerpo del artista, sino por el público. Esto es lo que sucede en la exposición "Tierra Comunal" de la artista Marina Abramović, celebrada en el SESC *Pompéia* en San Pablo entre marzo y mayo de 2015. Dividida en tres partes: la retrospectiva de su obra, charlas con visitantes y estudiantes, y un trabajo inédito, el cual propone que el público ejecute el método que lleva el nombre de la artista. Este último consiste en efectuar movimientos suaves, pequeños y lentos al mismo tiempo que se interactúa con cristales. En la acción de dos horas y media, la artista se hace presente virtualmente a través de un vídeo en el que ordena y conduce ejercicios físicos y de respiración para los participantes, antes de que estos se aventuren en el espacio destinado a ejecutar cuatro acciones que han sido previamente programadas: sentarse entre cristales, caminar lentamente, acostarse junto a cristales y pararse frente a cristales. El trabajo nos hace reflexionar sobre la transformación de lo que llamamos *performance*, en algo nuevo sin nombre aún, donde la presencia de la artista es una forma virtual y las interacciones ocurren entre los participantes en la experiencia conjunta.

ABSTRACT

The establishment of performance as an artistic language in the second half of the 20th century gave birth to a new form of interaction with the public. People being already familiar with traditional arts such as painting, sculpture and drawing, this art introduced a new and different communicative relationship between artist and audiences. It is an art that is defined as the one in which the artist's body constitutes the materiality of the work, taking place in a determined time and place in the presence of an audience, intended to be ephemeral. Although being a recent language, we can observe it unfolding into *reperformances*, works that are not developed by the body of the artist itself, but by the audiences instead. This is what takes place in the exhibition *Terra Comunal* (Communal Land) by Marina Abramović, presented at SESC *Pompéia* in São Paulo between March and May, 2015. The show is divided into three sections: the retrospective of her works, conversations with visitors and students, and a previously unreleased work. This last proposal presents the public executing the Abramović Method which consists of smooth, small and slow movements while interacting with crystals. During the action that takes two hours and a half, the artist is present virtually through a video in which she gives orders to the participants and conducts physical and respiration exercises, before they adventure themselves into the space destined to perform four actions that have been previously planned: sitting beside crystals, walking slowly, laying between crystals and standing in front of crystals. This work makes us think over the transformation of what we know as *performance* into something new still unnamed, where the presence of the artist is a virtual form and interactions occur among the participants in the collective experience.

INTRODUCCIÓN

La presencia real del cuerpo del artista frente al público en un dado espacio y tiempo, es lo que caracterizaba a la performance, lenguaje artístico reciente, en comparación con otros tradicionales como la pintura y la escultura, que ganó independencia en la década de 1970. Ese arte fue desplegado en *reperformance* por la artista serbia Marina Abramović (1946) en sus trabajos individuales y con Uwe Laysiepen (1943), su pareja entre 1976 y 1988, conocido como Ulay en la obra *Nightsea Crossing*, ejecutada veintidós veces de 1981 a 1987, durante más de 90 días en Europa, Asia, Oceanía y América con variaciones durativas. La performance presentaba a ambos posicionados en cabeceras opuestas de una mesa donde permanecían sentados mirándose mutuamente durante todo el tiempo de apertura del museo. El público no podía presenciar el inicio ni el fin de la performance diaria y los *performers* permanecían en silencio sin alimentarse, apenas consumiendo agua, como si fuesen un lienzo viviente.

En la trayectoria de Marina se observa una aproximación cada vez mayor en su interacción con el público. En 2002, Abramović realizó la performance de 12 días *The house with the ocean view* en la galería Sean Kelly de Nueva York. El público podía observarla en tres espacios abiertos suspendidos por una plataforma con tres escaleras, cuyos escalones estaban contruidos con cuchillas. Los espectadores presenciaban la realización de acciones cotidianas tales como tomar agua, bañarse, ir al baño, meditar. Allí, la artista no era apenas observada, sino que también establecía una relación con el público a través de sus miradas.

En 2010, Abramović reunió los dos trabajos citados anteriormente en la primera retrospectiva de un *performer* en el Museo de Arte Moderno de Nueva York – MoMA: “La artista está presente”. Como en *Nightsea Crossing*, la artista se presentaba sentada frente a una mesa, pero esa vez, era el público quien tomaba el lugar de Ulay, formando parte de esa escultura viva. Otra diferencia era que en la versión original ni siempre existía delimitación espacial. En el MoMA, en cambio, había una cinta blanca delimitando el área, indicando la demarcación espacial de la obra como en otras presentadas en espacios expositivos. Ese trabajo marcó la trayectoria de Marina Abramović al darle una gran visibilidad mediática¹, insiriéndola en la cultura de masa y tornándola una celebridad. Justamente en ese contexto de amplia exhibición de su imagen, ella anunció la creación del “Instituto Marina Abramović – MAI”, cuyo sitio existe desde 2007 y cuya concepción arquitectónica fue realizada con fondos recaudados por la mayor plataforma de financiamiento de proyectos del mundo: *Kickstarter*; el proyecto fue lanzado el 25 de agosto de 2013.

En “La artista está presente”, el lienzo viviente era mutable, ya que la artista tenía interlocutores diversos, cabe destacar que tanto Marina como quien se sentaba enfrente de ella llamaban la atención en la misma medida y era posible observar la comunicación que se establecía a través de sus miradas, igual que en *The house with the ocean view*.

Un nuevo vuelco se dio en la carrera artística de Abramović en 2014. En “512 Horas”, realizada en la galería Serpentine de Londres del 11 de junio a 25 de agosto, seis días por semana, de 10 a 18 hs., la *performer* propuso con el Método Abramović², una nueva forma de uso del cuerpo. Esta forma ya había sido revelada en el documental sobre la muestra “La artista está presente” lanzado en 2012³. Proyectada en salas de cine y canales pagos, y vendida en DVD, la película muestra la producción de la exposición, incluyendo a Abramović preparando a las personas que, en la retrospectiva mencionada, rehicieron sus performances y las que realizó con Ulay, constituyendo parte de la exhibición además de los vídeos y la performance de la propia artista en el MoMA.

En “512 Horas” era el público quien ejecutaba el Método en lugar de profesionales contratados. Cada visitante formaba parte del trabajo mientras lo vivía colectivamente, estando la atención dirigida al público y no a la artista. Antes de entrar en el espacio donde se desarrollarían las propuestas, las personas debían guardar sus pertenencias: bolsos, mochilas, relojes, teléfonos, cámaras, etc., y colocarse auriculares bloqueadores de sonido. Los visitantes podían practicar los ejercicios estipulados por Abramović o simplemente observar. Cada persona empezaba y terminaba cuando deseaba las acciones concebidas al inicio del mismo día por la artista; la *performer* y sus asistentes recibían a los interesados e indicaban como ejecutar el proyecto. Entre las propuestas, los participantes podían recostarse y ser cubiertos con mantas de colores variados, quedarse de pie sobre una plataforma con los ojos cerrados para experimentar el presente y sentir la energía del lugar, contar y separar granos de arroz y lentejas, permanecer sentados, mirar hacia la pared y andar muy lentamente. Así, el público pasaba a ser observado como escultura viva.

En *Generator*, trabajo realizado en la galería Sean Kelly, la artista optaba por vendar a los participantes. El valor de estar en contacto con una celebridad se perdía, ya que el público no era capaz de verla, y a la vivencia corporal en ese espacio silencioso se incrementaba la vulnerabilidad por no poder ver.

¹ Mediática es aquí utilizado a partir del término *media* en inglés.

² El método de la artista comprende lo que ella llama *Cleaning the house* (Limpiando la casa), taller que incluye el ejercicio *Counting the rice* (Contando el arroz). Esa propuesta ya había sido ejecutada en el *Centre d'Art Contemporain Genève* del 1° al 11 de mayo de 2014, pero nunca por un período tan duradero en presencia de la artista como en *512 Hours*.

³ DUPRE, J., CHERMAYEFF, M. (Productor) y AKERS, Matthew (Director). *Marina Abramović: The Artist is Present*. [DVD]. Chicago: HBO Documentary Films, 2012.

TIERRA COMUNAL

Si en "La artista está presente" el foco era tanto la artista como su interlocutor, en "512 Horas" el centro del trabajo era el participador, aunque la artista estuviese presente durante todo el tiempo de duración de la acción, al igual que en *Generator*, el público no podía verla. La exposición "Tierra Comunal" realizada en el SESC Pompéia en San Pablo, Brasil, de 10 de marzo a 10 de mayo de 2015, introdujo otro desdoblamiento del Método de la artista. Según el curador de la muestra, Jochen Volz:

"La exposición está compuesta por la retrospectiva *Tierra Comunal – Marina Abramović*, que presenta obras seminales de la carrera de la artista, y de *Tierra Comunal – MAI*, la mayor presentación del Instituto hasta hoy. *Tierra Comunal – Marina Abramović + MAI* aborda tres puntos focales en la práctica de Abramović: el Cuerpo Artista, refiriéndose a la presencia de su propio cuerpo en sus performances; el Cuerpo Público, que se torna evidente por la desconstrucción de los límites entre performer y observador; y, finalmente, el Cuerpo Estudiante, que crea espacios de colaboración con artistas, investigadores y público."⁴

El presente texto se centra sobre los núcleos Cuerpo Artista y Cuerpo Público en búsqueda de reflexiones acerca de los modos de presencia virtual de Abramović. El cuerpo real de la artista se hacía presente en el núcleo Cuerpo Estudiante, en las charlas con el público y en talleres destinados a artistas que deseaban presentar sus dossiers a Marina. Las performances que integraron la programación fueron realizadas por otros artistas más jóvenes, que rehicieron performances de Abramović o ejecutaron trabajos de su propia autoría⁵.

En la exposición retrospectiva el Cuerpo Artista, el cuerpo de la performer real en acción artística, era sustituido por el cuerpo virtual, Abramović aparecía en vídeo-performances, producidas originalmente en vídeo, o como registros de performances realizadas a lo largo de su carrera. La innovación se dio por medio de la acción programada donde el público podría probar su Método. Para tal, los interesados tenían que inscribirse por internet, en el sitio de la institución donde ocurría la muestra, ser mayores de 12 años y autorizar el uso de su imagen y voz.

Conforme informaba la página de inscripción: "El Método Abramović es una síntesis de todo el conocimiento de la artista sobre performance."⁶ Después de inscriptos los interesados llenaban ciertos datos: nombre, fecha de nacimiento, fecha y horario de interés, correo electrónico, etc.; la confirmación era enviada por correo electrónico con un número, luego tenían 24hs. para confirmar su participación; estaba permitido inscribirse una sola vez. Quien deseara participar nuevamente, podía aguardar en una fila paralela, caso hubiese algún ausente. A diferencia de "512 Horas" donde el público podía permanecer en el recinto y presenciar los ejercicios realizados por otros, aquí, solamente los participantes de las acciones podían estar en el ambiente destinado a experimentar el Método. A la entrada, funcionarios de la institución ya alertaban que, quien deseara salir del espacio antes de las dos horas y media que duraban las actividades, no podría retornar.

Antes de iniciar, los recepcionistas dispuestos en la puerta de entrada, verificaban los documentos de los participantes comparando con la lista de inscriptos. Enseguida, eran dirigidos a un ambiente con armarios para dejar sus pertenencias y conducidos al espacio anexo donde, una vez que estaban todos dentro, era transmitido el mismo vídeo con la presentación realizada por la imagen de Abramović en cuatro monitores de televisión. Por el medio virtual, ella presentaba su método y conducía los ejercicios físicos y respiratorios a ser ejecutados por el público, su voz continuaba la explicación mientras su imagen era sustituida por la de su compañera de trabajo, Lindsey Peisinger, que mostraba los ejercicios. Esa etapa tomaba los primeros 30' de la propuesta y constituía la preparación para las cuatro etapas subsecuentes.

La imagen virtual de la artista ya inserta al público en otro estado, al romper con el cuerpo social del visitante, el cual usualmente sigue ciertos modos de comportarse en público. Todos se tornaban un único cuerpo realizando las mismas acciones. Los ejercicios comprendían: estirar los brazos, refregarse las manos para producir calor y energía, tocarse los ojos y trabajar los músculos oculares para percibir mejor todo el entorno, estirar los lóbulos de las orejas y tocar los oídos para agudizar la audición, sacar la lengua. Continuaban con ejercicios de respiración: inspirando, expirando, aguantando la respiración, realizando la respiración del "guerrero" con piernas abiertas y firmes, manos en la cintura y puños, con los brazos estirados. Después ella pedía que sacudiesen todo el cuerpo. Tales ejercicios solo son vistos y ejecutados en colectividad en espacios de baile o meditación, que exigen el cuerpo relajado, nunca en una exposición, tampoco suelen ser ejecutados por el público.

⁴ SESC. *Terra Comunal – Marina Abramović + MAI* [en línea]. [citado 11 de abril de 2015]. Disponible en internet: <http://terracomunalesescsp.org.br/terra-comunal/terra-comunal>.

⁵ El MAI promueve nuevos artistas, dándoles espacio de divulgación y, mientras no inaugura su sede, promueve performances de artistas en varios lugares del mundo.

⁶ In: SESC [en línea]. [citado 12 de abril de 2015]. Disponible en internet: <http://terracomunalesescsp.org.br/inscreva-se>.

La etapa siguiente eran cuatro acciones de 30' cada una, conducidas por un equipo entrenado por Marina, que se comunicaba apenas usando el cuerpo, por medio de gestos, indicando a los participantes para dónde debían dirigirse y qué hacer. En "512 horas" Abramović interaccionaba cuerpo a cuerpo con los participantes. En San Pablo, ella delegaba ese contacto con el público enteramente a esos profesionales, quienes se presentaban vestidos con monos grises – indumentaria típica de operarios – que escondían el cuerpo.

Al término de los ejercicios conducidos por la artista virtualmente, el grupo era dividido en dos, ambas mitades dirigidas en direcciones opuestas recibían auriculares bloqueadores de sonido. Enseguida, eran subdivididas en dos equipos para realizar ejercicios de 30' cada uno. Las actividades ocurrían simultáneamente en los cuatro agrupamientos, alternaban: andar en cámara lenta, acostarse entre cristales, sentarse sobre una silla o banco entre cristales, y permanecer de pie frente a cristales.

Vale resaltar la manera como los participantes ejecutaban la propuesta sin hesitación, sumergiéndose en el hacer programado por la artista, orientados por los facilitadores. Aunque la orientación fuese dada solamente por el gestual de los delegados de Abramović, ni bien las primeras personas eran conducidas a sentarse, acostarse o permanecer de pie, los demás integrantes de cada grupo hacían lo mismo, contagiándose. Al fin de la experiencia, en silencio, devolvían los auriculares y retiraban sus pertenencias de los armarios. Se les avisaba que a la salida podían registrar sus impresiones sobre la experiencia vivida en lápiz y papel. Las declaraciones escritas o dibujadas eran publicadas en Tumblr, accesibles vía internet, presentificando a los participantes de forma virtual. Se nota aquí, otra etapa de su Método, en la cual Abramović se retira físicamente, pero que presentifica sus valores. Ella defiende la vivencia conjunta del público en silencio consigo mismo para percatarse de su propia presencia. Después de todo, ¿cuándo en la rutina diaria tenemos esa posibilidad?

La retrospectiva de Abramović traía el cuerpo de la *performer* figurando en imágenes y objetos. Según texto presente al inicio de la exposición:

"Tierra Comunal – Marina Abramović es una exposición panorámica que introduce obras de cuatro décadas de producción de la artista. Tres instalaciones compuestas de sonido, vídeo y objetos representan las más recientes performances de larga duración de Abramović, que focalizan su dedicación a un proceso de aproximación con el público. Una serie de objetos transitorios orienta al espectador a realizar ejercicios de meditación con cristales y otros minerales. Una selección de vídeos presenta algunas de las más importantes performances de la artista. (...)."

La primera sala de la muestra presentaba dos sillas y una mesa, copias de los muebles utilizados en la performance "La artista está presente", dispuestas en el centro del espacio. Sobre las paredes paralelas que los circundaban había imágenes de la artista a un lado y de sus interactores sobre la pared opuesta, con los registros filmados de sus rostros.

En la sala siguiente, el público encontraba la instalación que referenciaba la performance *The house with the ocean view*, ya mencionada. La sala presentaba tres fotos de la performance dispuestas sobre la pared, con sendas vitrinas de vidrio con objetos utilizados en la performance tales como: pantalones, camisetas, bragas, toallas, peine, aceite de almendras, agua de rosas, un jabón, un metrónomo... Enfrente de esa pared fueron colocadas 18 reposeras de playa de madera, con asiento y respaldo de lona, dispuestas en tres hileras de seis sillas cada una. Junto a cada asiento había un auricular que reproducía el relato de la artista: "Me siento, me levanto, me baño". Acciones de lo más cotidianas que todos ejecutamos. Al sentarnos y oír el relato, observando las fotos de la performance, percibíamos como la presencia de la *performer* se hacía más fuerte a través de su voz que por sus fotos u objetos. Relataba acciones ordinarias, y justamente por eso, porque nadie suele mencionar tales tareas, es que se creaba un efecto de proximidad, de intimidad con Abramović.

"512 Horas" era la obra que inspiraba la otra instalación, mencionada en el texto de la muestra citado anteriormente. Tres paredes revelaban al público filmado secretamente durante la performance. Sobre la cuarta pared, había dos pantallas de TV, una con las declaraciones de Abramović y otra con las de Lindsey Peisinger, compañera que también estuvo presente durante todo el tiempo de ejecución de la propuesta. Auriculares acompañaban ambos vídeos, entretanto las demás paredes mostraban la circulación y ejecución de las acciones por parte del público y de Abramović. Había una parte de la exposición destinada a los objetos transitorios, contruidos con cristales brasileños, que la artista utiliza desde su primera estadía en Brasil en 1989. Otros dos núcleos de la retrospectiva traían imágenes en vídeo de la artista con las acciones más famosas de su carrera como performer, realizadas desde la década de 1970, aquellas que la consagraron como la artista de la resistencia física.

CONCLUSIONES

En lo que concierne al Método, observamos como paulatinamente desde 2002 Abramović diluye la atención de su cuerpo real hasta sustituirlo por su cuerpo virtual en 2015. Al comando de los ejercicios, la Marina virtual hace al público ejecutar su método tan eficazmente como en presencia.

Si la performance era el trabajo del cuerpo del artista en contacto con el público en espacio y tiempo específicos, se trata ahora, del cuerpo del público consigo mismo y de la relación proxémica con otros participantes. Tal vez, más que nunca, en su ausencia física, la artista haya conseguido hacerse presente, al permanecer en la memoria del cuerpo de los participantes por medio de la vivencia elaborada por ella. Es un método, no sabemos si podemos considerarlo performance. Apenas podemos decir, como apunta la propia artista referenciando Duchamp que, si su propuesta está en un espacio de arte, entonces es arte.

FUENTES REFERENCIALES:

Centre d'Art Contemporain Genève [en línea]. [citado 01 de abril de 2015]. Disponible en internet: <http://www.centre.ch/en/marina-abramovic-mai-presents-counting-the-rice-en>.

DUPRE, J., CHERMAYEFF, M. (Productor) & AKERS, Matthew (Director). Marina Abramović: The Artist is Present. [DVD]. Chicago: HBO Documentary Films, 2012.

Marina Abramović Institute (MAI), 2007 [en línea]. [citado 01 de abril de 2015]. Disponible en internet: <http://www.mai-hudson.org/>. SESC [en línea]. [citado 12 de abril de 2015]. Disponible en internet: <http://terracomunal.sescsp.org.br/inscreva-se.SESC>. Terra Comunal – Marina Abramović + MAI [en línea]. [citado 11 de abril de 2015]. Disponible en internet: <http://terracomunal.sescsp.org.br/terra-comunal/terra-comunal>.