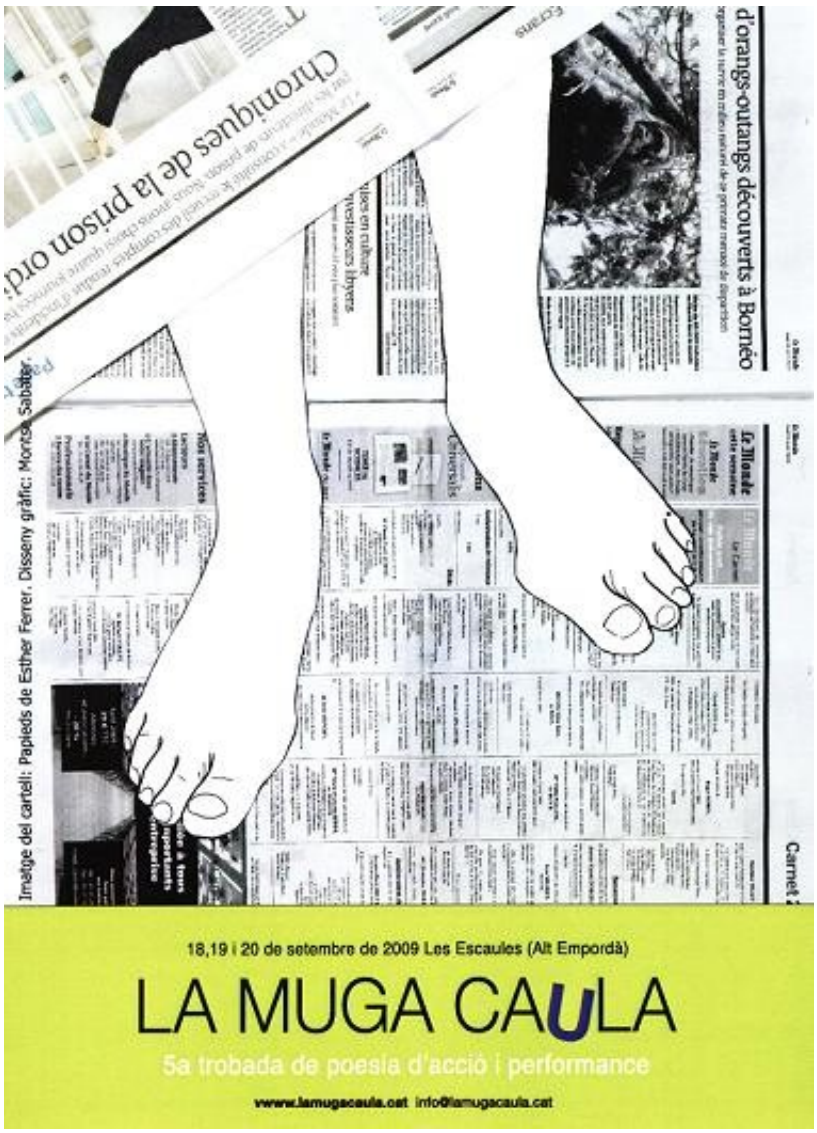
La Muga Caula…de Marcel Duchamp a Esther Ferrer

Informe de Joan Casellas y Clemente Padín



Hace cinco años se inicia el encuentro artístico La Muga Caula (la Muga Caula es un nombre inventado por Casellas para dar nombre al evento, partiendo del nombre del río, la Muga, que quiere decir “frontera” en Vasco e Ibero y el salto de la Caula, del latín “calida”, “caliente”; esto es. la Muga Caula= la “frontera caliente”) en torno a la presencia, hoy muy conocida, de Marcel Duchamp en el salto de agua de la Caula durante los años en que finalizaba su gran obra póstuma *Etant donnés*. Man Ray también visitó el lugar y claro y sobre todo Dalí, quien dibujó la bella cascada.

La Muga Caula, pues, ha efectuado investigación a la vez que cumplía su objetivo principal: promover la poesía de acción y la performance. La promoción ha sido constante y creciente: en La Muga Caula participan artistas de todo el mundo, también locales, artistas poco conocidos y artistas

consagrados —entre los cuales Julien Blaine el año pasado y Esther Ferrer este año, autores de los carteles anunciadores.

Con la intención de difundir el arte de acción y su estudio, se ha ampliado hasta veinte los días de la exposición que tiene lugar cada año en Les Escaules y se ha promovido la edición de documentales como *La Muga Caula 4,* de Nelson Hausmann, cuya proyección en sesión continua se ha podido ver en el Museo del Empordà durante el verano del 2009 y también en muchos centros culturales de España. La creación de talleres para estudiantes ha unido investigación y práctica; éstos, dedicados a la poesía de acción y al videoarte, serán impartidos los días 16, 17 y 18 de septiembre por Clemente Padín y por Raúl Marroquín, respectivamente.

En su primer lustro de vida, la frontera caliente de La Muga Caula registra un intenso tráfico de ideas y acciones que trascienden la magia de la aldea ultralocal para proyectarse como encuentro internacional particular y diferente, de Marcel Duchamp a Esther Ferrer. Un encuentro dichoso en medio del Ampurdán.

Programa

Joan Casellas, organizador del evento, junto al salto de La Caula

Viernes 18 de septiembre 2009

19.30 h
Inauguración del encuentro en la sala de Can Burgas
19.45 - 20.30 h
Acciones en la sala de Can Burgas: Clemente Padín y Yolanda Pérez Herreras
20.30 - 21.00 h
Concierto de jazz en la sala de la Societat Escaulenca: CO^3 Jordi Ramírez, Laura Bonet y Albert Ortiz
22.00 - 23.00 h
Acciones en la sala de la Societat Escaulenca: Malgosia Butterwick, Carlos Llavata y Xavier Canals

Sábado 19 de septiembre 2009

11.00 - 12.00 h
Proyección de vídeos de acción seleccionados por Vídeo Bardo de: Nelda Ramos, Daniela Muttis, Jorge Daffunchio, Gabriela Alonso, Javier Robledo, Daniel Acosta, Fausto Grossi, Rafael Álvarez, Johana Reich y Zahra Poonawala.
12.00 - 12.30 h
Acción dentro del programa “Viatge de les arts” organizado por la Nau Côclea Pep Aymerich
12.30 - 14.00 h
Fotografía de grupo en el salto de la Caula: Pietro Pellini
16.00 - 17.30 h
Acciones: Willem Wilhelmus, Jordi Cerdà y Isabel León
18.00 - 19.00 h
Visita guiada a la exposición de la 5a edición de La Muga Caula
19.00 - 20.30 h
Acciones: Esther Ferrer, Boris Nieslony y Elvira Santamaría
22.00 - 23.00 h
Gong-show, sesión de acciones de un minuto. Abierto a todo el mundo, no se necesita inscripción. Presentado y conducido por Nelo Vilar

Fausto Grossi, uno de los animadores del evento

Domingo 20 de septiembre 2009

11.00 - 12.00 h
Proyección de vídeos de acción seleccionados por la revista La Bolsa de: Nieves Correa, Antonio Gómez, Herma Auguste, Lee Wen, Joao Samoes , María Marticorena, Seiji Shimoda, Los Torreznos, Youngsoon Cho, Pepe Murciego
12.00 - 13.00 h
Acciones: Koke Veja y Gustavo Vega
13.00 - 14.00 h
Conferencia con vermut: “Chámalle X, una experiencia de arte de acción en Galicia” por Carlos Tejo
17.00 - 18.30 h
Acciones: Omar Saadoune, Paolo Colleoni y Vasya Vasileva
18.30 - 19 h
Visita guiada a la exposición de la 5a edición de La Muga Caula
19.00 - 20.30 h
Acciones: Eva Pérez, Andrea Saemann y Tomaso Binga
21.00 h
Cena fraternal, que finalizará con la partición del pastel artístico obra del poeta Àngel Rodríguez y el baile de clausura

El reencuentro con Boris Nieslony, del Black Market alemán

Además:

Del 4 al 20 de septiembre se expondrán obras plásticas y literarias de todos los participantes y también una selección de fotografías documentales sobre el arte de acción de la fotógrafa Ana Rita Rodrigues en la sala de Can Burgas.

Talleres para estudiantes de arte contemporáneo

Miércoles 16 a viernes 18 de septiembre
Taller 1 : “Poesía visual y de acción” Clemente Padín
Taller 2 : “Videoarte” Raúl Marroquín

Autodescripciones de los artistas

Clemente Padín
“Pretendo glorificar nuestro ser y nuestro mundo expresando lo mejor de nuestra existencia pero, para ello, debo denunciar todo aquello que se le oponga: la injusticia, la arbitrariedad y todas las iniquidades que asume el odio y la muerte. Por ello, mis obras asumen un carácter de reivindicación y de reclamo para restituir la justicia y la dignidad.”

Yolanda Pérez Herreras

“Maneras de hacer… maneras de vivir. Si no me ves accionar es que me están mirando, si cambio las cosas de sitio es que estoy mirando; si cojo velocidad es que estoy subrayando, si me detengo de pronto es que estoy paginando; si crees que estoy en lo cierto es que no estoy de acuerdo, lo cierto es que estoy ahí; si me descuelgo en el porvenir es que he visto una vacante… maneras de vivir.”

Malgosia Butterwick

“Para mí, hacer performance es un proceso de intercambio entre acción y conocimiento, una presencia «fantasmática» en una dimensión de libertad y experimento. Aplico los tres órdenes lacanianos (imaginario, simbólico y real) para la función del arte como fuente de jouissance –un imperativo de plenitud–. Las series SEDU/A/ACTION muestran mi fascinación por combinaciones inquietantes de sentidos sensuales, emocionales e intelectuales y mi irreverencia hacia cualquier expectativa de corrección.”

La accionista polaca Malgosia Butterwick

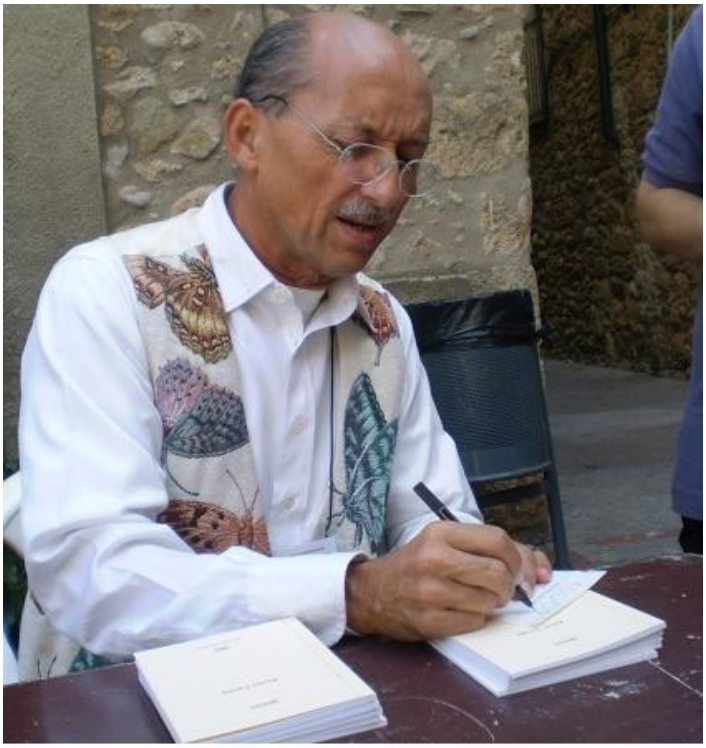
Carlos Llavata

“Un lugar desconocido. Un objetivo sería tomar conciencia del proceso, en su vivencia plena, sin temer al desconcierto que provoca entender que la performance / pieza, se encuentra escondida en lo mas inesperado y desconocido de nuestro ser/cuerpo/taller...en mi caso, encontré que la arcilla, es el cuerpo que rememora la absoluta espiritualidad humana y su destrucción es mi objeto/acto sagrado.”

Xavier Canals

“Vola volaina i voliaina” será una celebración de la diversidad teniendo como sonido de fondo la Muga Caula. Todos los participantes harán volar mariposas de distintos colores con el nombre ‘mariposa’ traducido a mil y una lenguas y

códigos. 1º todos los participantes leerán al unísono el nombre de la mariposa que les ha correspondido; 2º todos los participantes leerán los nombres de las lenguas, 3º todos los participantes leerán el nombre del país donde principalmente se habla aquella lengua y finalmente la alzarán al vuelo.



Xavier Canals presentando su libro de poemas

Pep Aymerich

Ya a partir de mediados la década de 1990 las intervenciones, la *performance* y la acción serán el eje de su trabajo, pues le permiten hablar de la inmediatez, experimentar la proximidad del público y sobre todo buscar nuevos valores/canales para comunicarse a través del lenguaje artístico. Y todo ello otorga a su trabajo un carácter muy conceptual en la voluntad de debilitación formal, a pesar del trasfondo tan intuitivo, vital y espiritual de sus acciones.

Pietro Pellini

Fotógrafo especializado en fotografía de performance
“Más allá del documental –fotografiar la esencia de una acción efímera, tensión y energía– mi interés se centra en encontrar la huella de aquellas cosas invisibles y hacerlas visibles una vez hallada. En esta ocasión trataré de hacerlo con la realización de un retrato de grupo de los artistas que han participado en las cinco ediciones de la Muga Caula, en el escenario del salto de la Caula.”

Willem Wilhelmus

“Hago agujeros en el tiempo. Una vez conocí un poeta loco que disparaba a su alrededor, sin dirigirse a nadie en concreto. «Pone un dedo en el tiempo». Lo

entendí al instante, pero pasaron veinte años hasta que me lo tomé en serio, con todas las consecuencias y concentrándome justamente en eso: en hacer agujeros en el tiempo. Formas claras en el no-tiempo.”

Jordi Cerdà

“... Para Jordi Cerdà el uso de la imagen artística no se realiza tanto desde la retórica como desde lo que subyace detrás de ella. Así, los conceptos de duplicación, representación, copia, original, igualdad, parecido, descripción, sinécdoque, configuran un discurso cuyos verdaderos protagonistas son los metalenguajes…..”
Texto de Jose Carlos Suárez para «Metaimatges Romantiques».”

Clemente Padín culminando su acción COCA CLOACA

Isabel León

“Mi trabajo está basado en mis pensamientos, sentimientos o emociones; para mi es imprescindible ser totalmente sincera a la hora de crear. Me interesa sobre todo «sentir» en el momento de la acción; quiero emocionarme, asustarme, removerme... y en algunas ocasiones me valgo del público para ello. Hago acciones porque quiero disfrutar, crecer, compartir lo que hago, sin esperar nada excepto la satisfacción personal de sentirme completamente libre.”

Isabel León durante su acción al aire libre investigando los lenguajes corporales

Esther Ferrer

“Cuando empecé a hacer obras fue con todo mi cuerpo, con mis manos, mi cabeza, mi sexo. Empecé con mi cabeza y mi sexo porque es lo más evidente, quizá lo que tiene más resonancias o connotaciones plásticas. No pensé en el proceso de envejecimiento sino en el simple paso del tiempo. El tiempo que te atraviesa... la forma que tengo de sacarme esta preocupación es a través de los autorretratos.”

Elvira Santamaría

“Me interesa hacer una suerte de improvisación que trata de intervenir todos los espacios de mi presente directo. Se reacciona o se acciona, tanto por parte del público como del artista, sin embargo hay una idea detrás como hilo conductor y una actitud despierta, ambas siempre en riesgo. Trato de potenciar lo mínimo en la acción y eso es la presencia humana, siempre tan devaluada frente a otros valores en el intercambio y las relaciones humanas.”

Esther Ferrer y Elvira Santamaría

Nelo Vilar

En 1977 Robert Filliou llevó a cabo el primer gong-show. Se trataba de una conferencia-acción de 48 minutos en la cual explicaba por orden alfabético algunas obras y proyectos. Cada treinta segundos se hacía sonar el gong para cambiar de tema o de acción. Os invitamos a participar en un gong-show abierto a manera de jam session, durante el cual cada artista podrá hacer sucesivamente sus propuestas de treinta segundos. Nelo Vilar, artista y traductor de Filliou, coordinará el show.

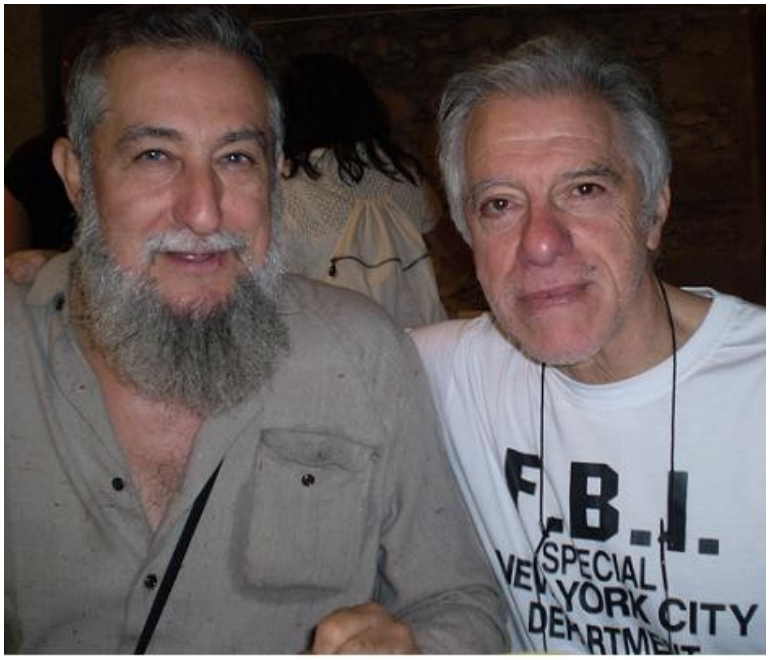
Koke Vega

“Mi trabajo siempre es un cóctel que incluye los mismos ingredientes en diferentes proporciones: Teatro, poesía, plástica y extrañamiento. Con un sorbito me da por ensayar pequeños, privados e imperceptibles saltos mortales en forma de recitales o acciones.”

Koke Vega realizando su excelente acción en La Muga Kaula

Gustavo Vega

Gustavo Vega, que se identifica –además de otras cosas– como poeta, considera que la poesía puede valerse de cualquier medio para ser y expresarse. Es por ello que en su obra se entremezcla la creación poético textual con la poesía visual, las nuevas tecnologías y la acción performática. En este sentido sus acciones tienden a ser poéticas o relacionadas con la creación poética.



Junto al poeta visual Gustavo Vega

Carlos Tejo

Carlos Tejo es artista, docente de performance en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo y comisario independiente. Desde el año 2004 es director de las jornadas de arte de acción Chámalle X. Como investigador de la performance ha impartido seminarios, talleres y conferencias en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires, Universidad de Rumania, Universidad de Oporto, Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC), entre otros.

Omar Saadoune

Se identifica como pintor, videoartista y performer Su trabajo performativo gira alrededor de la riqueza lingüística y gráfica de la poesía árabe y española contemporánea. Expone con regularidad desde el año 1996 en Cataluña, España, Francia, Québec y Marruecos. Ha comisariado una exposición del Festival Alegría de Chefchaouen

Omar Saadoune, artista marroquí, quien combina la pintura y el accionismo en sus obras.

Paolo Colleoni

“Hablar sobre uno mismo es difícil, tarea seria. Soy pintor, formado en la academia clásica. Desde hace un tiempo voy explorando el universo del arte de acción, atraído por la necesidad de crear más allá de la obra pictórica. Soy el último de la tanda, otros han abierto puertas, enseñando, invitando a conocer, y a continuar el camino. Yo peregrino, devoto, recorro el sendero, seguro de encontrar nuevos hermanos por el recorrido. ¡Aleluya!.”

Vasya Vasileva

“Hace ya algunos años, volviendo de un cementerio, alcancé a ver una anciana gitana cuidando de una hoguera. He revivido esta imagen muchas veces; cuando pienso cómo el performer se involucra en una performance, me viene a la memoria esta vieja gitana vigilando la hoguera. Yendo de lo conocido a lo desconocido, esta figura todavía es un gran misterio para mí.
Han pasado los años y me distraigo leyendo mi reflexión anterior. Cautelosamente, la dejo correr. Y creo que lo único que queda de ella es «yendo».”

Eva Pérez

“Trato de separarme de mis cuestiones personales en un intento de acercarme a un imaginario colectivo, pero reiteradamente las mismas pulsiones internas, fantasmas, odios y aversiones me acechan haciéndome trabajar en círculos.

Me gustaría desprenderme de mi cuerpo y que la acción transcurriera por ella misma sin mi presencia. En ocasiones, me escabullo entre el público, que solo percibe mi presencia por el rasto que he dejado a mi paso.”

La accionista Eva Pérez en plena performance

Andrea Saemann

“Trabajo porque estoy impresionada.”

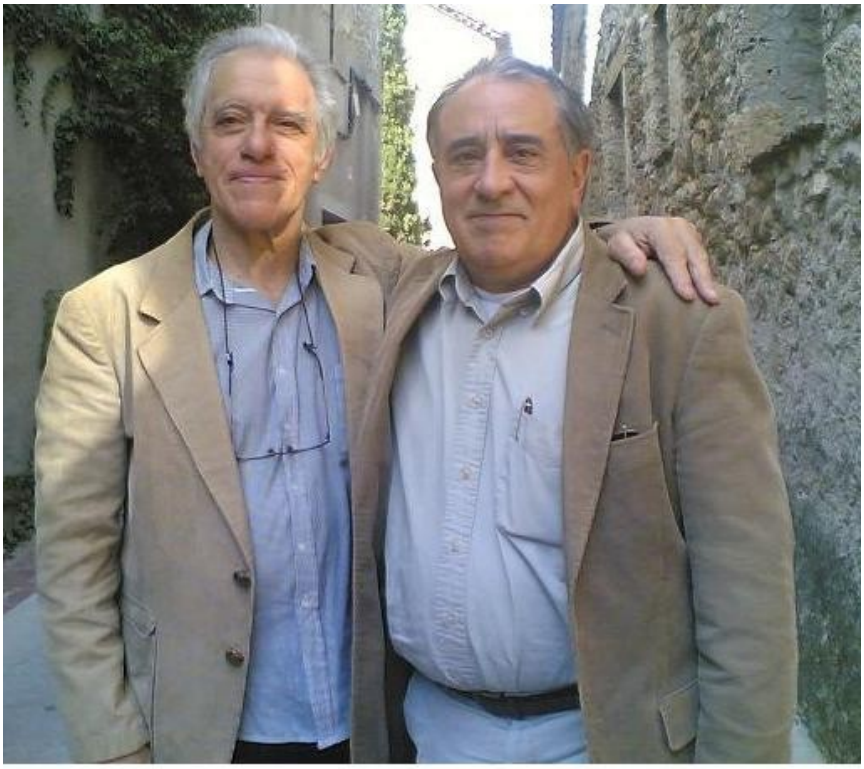
Tomaso Binga

“En arte he tomado un nombre masculino para contestar con ironía los privilegios del mundo de los hombres.” De la década de 1970 destaca Scrittura Verbo-Visiva i es conocidísima practicante de la Poesía Fonética Sonora Performativa. Es profesora de la Academia de las Bellas Artes de Frosinone. Activa organizadora, dirige desde 1974 el Centro Cultural “Lavatoio Contumaciale” de Roma. Desde 1992 preside la Fundación Liberto Menna, de Salerno.

Tomaso Binga, la poeta italiana realizando uno de sus poema fónicos

Raúl Marroquín

Trabaja con vídeo desde 1968 y con su compatriota Michel Cardena son considerados los pioneros del videoarte en Holanda. Su obra ha sido expuesta en el Centro Pompidou de París, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo Reina Sofía de Madrid y en el ICA de Londres, entre otros. Es fundador y director de Hoeksteen (1990-2009), un programa de televisión por telecable, que trata de medios fluyentes, medios móviles y de universos virtuales.



Clemente Padín junto a Raúl Marroquín, pionero del Video Arte

Ficha técnica del taller de poesía experimental, arte postal y poesía de acción

Profesor: Clemente Padín
Duración: 3 sesiones repartidas entre los días 16, 17 y 18 de septiembre.
Clemente Padín disertará sobre la historia de la poesía experimental desde la Grecia del siglo III aC hasta la poesía actual desarrollando los siguientes temas: Concepto de poesía experimental. Desarrollo histórico desde la Grecia helénica del siglo III aC hasta Mallarmé, a finales del siglo XIX. Poesía fonética (algunas nociones y registros). Poesía digital (algunos ejemplos tempranos). Legado de Mallarmé y las vanguardias históricas hasta mediados siglo XX. Poesía fonética (audición y comentario de los poetas más importantes).
De la poesía multimedia a la polipoesía. Poema-acción. Poesía de participación: creación poética que involucra al "lector". De la aparición de la poesía concreta (1956) hasta nuestros días, pasando por la poesía semiótica, poesía visiva, poesía neoconcretista, poema/proceso, poesía señalista, poesía asemántica, poesía holográfica, etc., hasta la poesía electrónica y performática. Exhibición de poesía digital. Taller teórico y práctico de poesía visual: el taller finalizará con la lectura de las obras realizadas en el taller.

Parte del público que, tarde a tarde, colmaba las instalaciones de la sala de Can Burgas

Ficha técnica del taller de Videoarte, Net-Art y TV experimental

Profesor: Raúl Marroquín
Duración: 3 sesiones repartidas entre los días 16, 17 y 18 de septiembre.
Raúl Marroquín mediante su taller nos procurará una inmersión, para algunos "a capella", en el uso de los equipos de transmisión y registro, desde el telecable de los setenta del siglo pasado hasta los actuales universos virtuales y mostrará cómo servirse de todo ello para emitir un abanico lo más amplio posible de acciones poéticas experimentales. A manera de introducción o planteamiento (taller para la Muga Caula 5). Hablamos de televisión: acceso público local, regional, nacional, continental. De transmisiones hertzianas, telecable, TDT, medios fluyentes para extender el arte electrónico experimental y comunicaciones culturales. Hablamos de iChat, MSN, Skype, BlueTooth, Quik, ooVoo. También de Second Life,Twitter y similares. Veremos la preproducción, la producción en vivo y la posproducción de una acción. Accesibilidad on-line a los contenidos. A manera de nudo o desarrollo (eventos) · Las actividades generadas por los participantes en el taller dentro y fuera del espacio: conciertos, performances, recitales, teatro, poesía, prosa.... A través de infrared y BlueTooth se transmitirán a receptores del entorno, sin aviso previo, pequeñas notas del taller. También se generará material con teléfonos móviles, de recepción inmediata. Tres participantes asistirán al evento, desde tres continentes distintos, como invitados virtuales pero simultáneos al taller. Etcétera. Más a manera de nudo o desarrollo (interactividad). Interactividad = un pilar del taller. Comunicación, colaboración e intercambio, también con otros pueblos y ciudades. Videoconferencia multilinear simultánea a través de la plataforma ooVoo. Quik es otra plataforma que se utilizará para mostrar en directo actividades del taller. A manera de conclusión o desenlace (lo que llega

al taller, lo que sale del taller). Transmisión en directo del taller a través de Salto para Ámsterdam. Un taller con tantas actividades simultáneas no pude cubrirse con un único medio, es necesario diversificar el uso de los distintos medios –cable, medios fluyentes, medios móviles– y también es necesario crear canales dedicados en exclusiva a las actividades más “prominentes”.

[+] Las fotos fueron tomadas por Joan Casellas (Archivo Aire) y Clemente Padín

El salto de La Caula