

Stillnes

PERFORMANCE ART & VÍDEO INSTALACIÓN

UNA CREACIÓN DE MERCEDES
BORONAT

UNA
CREACIÓN DE
MERCEDES BORONAT

Stillness

**ES UN TRABAJO QUE FUSIONA
PERFORMANCE Y VÍDEO INSTALACIÓN.**

STILLNESS OCUPA LOS ESPACIOS.
LOS TRANSFORMA. LOS DILATA.

Stillness es un recorrido hacia la quietud, la paz, capaz de transformar las emociones de los visitantes.

El nuevo trabajo que ahora presenta Mercedes Boronat bajo el título Stillness sigue así la línea de investigación que llevaba: pensar el cuerpo como 'lugar' para la transformación y como camino hacia la esencia de cada ser.

De una forma natural, da continuidad al trabajo To Vibrate, en el que generó un campo de fuerzas beneficiosas a través de la vibración aparentemente imperceptible de la meditación de 24 performers, que, compartiendo un acto íntimo buscaban una armonía social con los que asistían al centro Es Baluard para la contemplación del arte.

En esta ocasión, y partiendo de la premisa de la vibración beneficiosa, Mercedes Boronat rescata la vieja idea del sonido como fuerza creativa y fuente de transformación y curación, y genera un trabajo audiovisual de enorme potencia estética y gran trascendencia personal y colectiva. Impregnado de mística y espiritualidad, Stillness es, una vez más, una analogía de un proceso íntimo que la artista ha experimentado en esta ocasión a través de la práctica terapéutica del Tao Healing (Los 6 Sonidos Curativos), del Dr. Sun Si Miao (581-682), experto en medicina en la antigua China, durante las dinastías Sui y Tang. En el trasfondo está, además, la lectura del maestro espiritual Eckhart Tolle (Lünen, 1948) y sus enseñanzas sobre la búsqueda de la quietud y el silencio espiritual para que aflore el verdadero ser que cada uno es.

Basándose, pues, en ambas perspectivas, ha creado un trabajo que habla de la tranquilidad espiritual, de la relevancia del sonido y de la necesidad de vivir desde la quietud, es decir, la estabilidad del alma. Y esta búsqueda acompaña a la práctica pedagógica que realiza todos los años con niños, jóvenes y adultos, Keep Moving, aunque sea aparentemente contradictoria con la misma porque en el trasfondo de su teoría sobre el movimiento corporal como base para la transformación del individuo, está la siguiente premisa de partida: es necesario desprenderse de la inestabilidad emocional para transformarse y evolucionar en todos los aspectos de la vida.

SSS

PROYECCIÓN 1

WU SHU

PROYECCIÓN 2

PROYECCIÓN 3

Stillness

HO

OO

PROYECCIÓN 4

de Mercedes Boronat

Stillness

JU JU

PROYECCIÓN 5

Los seis sonidos curativos

Así, la propuesta Stillness parte del Qigong Liu Zi Jue, también conocida como técnica tradicional del Qigong Médico, que habla de la potencia sanadora de seis sonidos, cuya frecuencia de onda crea resonancias que consiguen equilibrar la Energía Vital (el Qi) de los órganos vitales hígado, corazón, pulmón, bazo-páncreas, riñón y lo que es considerado el Triple Calentador (que proporciona una relajación completa).

Cada sonido (**Sss. shuuu. shhhh. hooo. juuu. hiii**) está relacionado, además, con una estación del año, una emoción, un elemento, un color y lo que su creador llamó una alma.

La metodología terapéutica consiste, pues, en emitir dichas vibraciones conscientemente en la respiración y de una forma consecutiva, y simultáneamente realizar una serie de movimientos específicos relacionados con los meridianos de cada órgano. Con la combinación de ambos ejercicios se aspira a un flujo adecuado de la Energía Vital.

Ésta práctica bebe de las tradiciones populares china e hindú, basadas en rituales de ritmo, danza y canto para la comunicación con ancestros y espíritus, y para la obtención de sabiduría y sanación. Y, aunque ésta no sea nuestra fuente de tradición, Nora Spinedi nos muestra cómo la tradición científica europea también puede darnos algunas claves al respecto del Qigong Médico. Ya que, si sabemos con toda certeza que el universo está formado por átomos, y que la materia no es estable, ya que los electrones se mueven a gran velocidad alrededor del núcleo, podemos deducir que todo el universo es vibración. Según la frecuencia — cantidad de vibración por segundo — se generan diversos tipos de onda

que se manifiestan como luz, sonido, color o forma. Cuando probamos de dar explicación a estos niveles de densidad, no obstante, generamos un espejismo de fenómenos de carácter estético, cuando la realidad universal es que están en continua vibración, es decir, son dinámicos por naturaleza.

El sonido es, pues, básicamente vibración, y la velocidad a la que se propaga depende del medio por el cual transita. Dado que la propagación por el medio acuático es cinco veces más veloz que la que se da en el medio aéreo, y teniendo en cuenta que nuestro cuerpo está compuesto en su 70% por agua, se puede deducir que éste es un buen lugar para la transmisión del sonido.

Sin embargo, aunque podemos sentir la vibración, es posible que físicamente no la percibamos por el oído, y éstas serán frecuencias sonoras que no captamos, porque nuestra capacidad de respuesta auditiva no alcanza, aunque ello no implique que no tengan repercusión en nuestro organismo. El cuerpo percibe los estímulos sonoros o musicales no solo por el sistema auditivo, sino también por el tacto, el plexo solar, y por receptores auriculares y musculares diversos. La ciencia cimática prueba cómo cualquier sonido cercano al cuerpo humano es capaz de generar un cambio físico en el interior del organismo y en cada estrato de los campos electromagnéticos que lo conforman. Así que, si cada vibración tiene una reacción corporal de mayor o menor impacto, cuando los sonidos captados sean los adecuados podrán ser capaces de generar orden y armonía interior.

oo juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu
uu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu
hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh h
juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu s
sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh hooo
oo juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu
uu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu
hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh h
juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu s
shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh hooo ju
uuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu sh
hhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii
s shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh hooo
u hiii sss shuuu shhh hooo juuu hiii sss shuuu shhh

PERFORMANCE

MACBA. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE BARCELONA

El día 26 de setiembre de 2015 en el MACBA se vivió una de las últimas propuestas de la artista Mercedes Boronat: Stillness. A medio camino entre la meditación y el método keep moving creado por la artista. La performance está basada en la toma de conciencia del poder curativo que emana de las vibraciones sonoras de los Seis sonidos curativos que la sabiduría oriental relaciona con seis órganos vitales, y que al ser emitidos, habitan el espacio y el cuerpo del que los pronuncia, generando un equilibrio emocional.

VIBRACIÓN — SUTILEZA — ARMONÍA — CREACIÓN

El verbo es ‘vivir’ porque todas las creaciones artísticas de Boronat son vivencias sensibles en primera persona. Y ése día de setiembre la experiencia fue además comunitaria y transgresora, porque todos los presentes participamos con diferentes grados de intensidad, y la colectividad reveló y constató un enorme potencial transformador y creativo.

La propuesta se articuló mediante dos formatos que se concatenaron. El inicio de la primera parte centraba la atención en la artista, que durante un periodo limitado de tiempo, y en un espacio rectangular delimitado en la planta baja del MACBA, hacía un ‘careo’ al más puro estilo Abramović con la propuesta audiovisual. El trabajo es videográfico, y en él la artista, usando los colores asociados a los cinco sonidos curativos para su indumentaria, juega en el registro con el movimiento corporal y con las velocidades para crear un estado de quietud. La proyección se hizo en gran formato e iba acompañada de la emisión por parte de Boronat de los seis sonidos en directo, acompañada de un sonido vibrante emitido en directo por el músico Mario G. Cortizo.

Un perfecta sintonización, sonido, vibración, presencia e imagen.

Todo alineado para establecer un estado de presencia colectiva en un campo energético de vibración alfa.

Como la artista es conocedora desde hace tiempo de la práctica terapéutica de los sonidos curativos, la propuesta de lectura particular que realiza y que fue instalada ese día tenía una doble intencionalidad: por un lado, la búsqueda de equilibrio interior; y, como consecuencia de la primera búsqueda, la preparación para una apertura corporal, comunitaria en este caso, capaz de re-activar la libertad creativa que nos habita, y que a menudo vive coartada por las dinámicas diarias de obligaciones y contención mental.

Así, en esta primera parte de la propuesta, en la que Boronat era el centro de todas las miradas, la división “tradicional” entre el creador y la audiencia parecía mantenerse —espectáculo y espectadores, cada uno en su respectivo lugar de acción— pero pronto pudo detectarse que la atmósfera generada iba hacia un concepto de comunidad y armonía diferente. Mercedes Boronat atinó el momento en el que romper esa barrera, y a partir de entonces la frontera entre los observadores y los creadores se hizo definitivamente difusa. La artista invitó, sin palabras, con el único gesto de invitar, a todos aquellos que quisieran entrar en el espacio de quietud creativa, en el espacio de Stillness. Poco a poco los invitados entraron al espacio sin resistencia disfrutando de andar, sentarse, mirarse desde la quietud del estar, del ser. El espacio se fue ampliando, a medida que aumentaba el número de personas co-creando libre y colectivamente, de manera que los límites espaciales eran menos definidos porque cada vez las interacciones entre ellos y con el espacio eran más evidentes, menos sutiles.

Es difícil definir la cantidad de tiempo en el que un grupo muy numeroso de desconocidos entre sí abrieron su noción de cuerpo y de crea-

ción, en un espacio público. La fragilidad de lo efímero que allí ocurría tenía una potencia extraordinaria. Todos se convirtieron en performers, no hubo valientes o cobardes, se produjo un juego a partir de una acción pro-activa, que no buscaba generar una reacción, sino un cambio manifestado en la corporalidad.

Dentro y fuera. Del espacio, de lo público, de lo privado, del cuerpo y de la mente activa. Y cuando Mercedes Boronat fue disolviendo lo que allí ocurría, y lo hizo simbólicamente cortando la cinta que separaba ese espacio de creación del resto del museo, para que el espacio fuera real y metafóricamente de todos, hubo aplausos y la constatación del final de una experiencia intensa. La prueba del éxito fue en forma de agradecimiento colectivo hacia la artista.

Y respecto al contexto en el que se realizó, pueden surgir preguntas acerca de por qué llevar a cabo la acción en un contexto museístico, en lugar de hacerlo en un teatro, o en un escenario. La artista tiene el mérito de haber trabajado ése espacio las semanas anteriores a la acción, convirtiendo el museo, que es un lugar de exposición, de sensaciones estáticas a menudo a partir de la contemplación, en su casa, en un lugar de comodidad en el que la energía se encarna en forma de colectivo que vibra, que se abre, que pierde la vergüenza y se desprende de los tabús. Es en esta hipnótica disrupción silenciosa del espacio museístico que es finita en el tiempo, porque empieza y acaba, que desdibuja los límites de lo esperado y de lo posible, y que transgrede las expectativas, donde Boronat propone la apertura para la creación, y donde el 26 de setiembre de 2015, la consiguió.

Clara Laguillo Abbad
NUEVA YORK, ABRIL DE 2016

RESIDENCIAS

HANGAR (Barcelona)

Centre de producció i recerca d'arts visuals

Residencia de realización de vídeo.

SEPTIEMBRE 2014 Y ENERO 2015

www.hangar.org

ES BALUART

Museo de Arte Contemporáneo

de Palma de Mallorca

Residencia de investigación.

DEL 1 AL 6 DE JULIO DE 2015

www.esbaluard.org

PERFORMANCE

MACBA

Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona

SÁBADO 26 DE SETIEMBRE, 2015

www.macba.cat

IVAM

Institut Valencià d'Art Modern
de Valencia

SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2017

www.ivam.es

CRÉDITOS

Performer Mercedes Boronat
Sonido Mario G. Cortizo
Realización de vídeo Valeria Stucki
Textos Clara Laguillo
Fotografía Xabier Mendiola
Diseño Marina Colell • Graphitons
Producción Danilo Pioli

Mercedes

1962,

BARCELONA

Boronat

Partiendo de una extensa formación y experiencia, el trabajo de Mercedes Boronat se ha ubicado de una forma evidente, especialmente en la primera década del siglo XXI, en un terreno intermedio entre la danza y la performance. Hasta ahora la búsqueda giraba en torno a la esencialidad del movimiento y al dinamismo del cuerpo como motor para la transformación física, psíquica, espiritual y colectiva, y hoy nos propone una redefinición y matiz de sus investigaciones con una pieza centrada en la búsqueda de la quietud: Stillness.

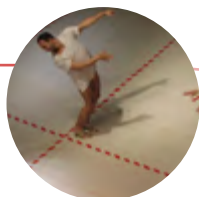
En los últimos catorce años Mercedes Boronat ha ido usando recursos propios del terreno de la danza, cuyas gramáticas suelen basarse en ciertas convenciones, pero de una forma no convencional, con estructuras lingüísticas más ambiguas y propias del mundo de la performance. De este modo, su trabajo no se disocia del control corporal propio de la danza, pero huye de la disciplina cartesiana clásica, con la pretensión de alcanzar un estadio físico y mental esencial y liberado. Una búsqueda basada en la esencialidad, que sitúa al performer como tal, más allá de la actuación, en una vivencia corporal personal, íntima y pública al mismo tiempo.

En el trasfondo de toda la obra de Mercedes Boronat hay un profundo interés en la espiritualidad en conexión permanente con los actos físicos del cuerpo. Cuestiones que se vinculan inevitablemente con las claves del pensamiento oriental, así como con ciertos ritos de iniciación asociados a las culturas arcaicas. Sus temas de investigación abordan, pues, cuestiones fundamentales de la esencia humana que se revelan indisolubles de la experiencia corporal, y acarrear en todos los casos mutaciones trascendentales de alto valor simbólico. Mercedes Boronat ahonda en la mística, definiendo sus creaciones mediante experiencias en las cuales se alcanza el grado máximo de unión del espíritu humano a lo esencial y sagrado, mediante una vivencia física y terrenal.

Antecedentes

Entre sus últimas creaciones, destacan cinco performances que marcan un origen creativo y teórico en la voluntad transformadora de la obra Mercedes Boronat.

“Butterfly”
2008

“Cold, fred, frío”
2008

“The end-off”
2009

“To cook for”
2010

“To vibrate”
2010

“Butterfly”

Sevilla, 2008

Performance que explora la liberación de las contenciones a través de la transformación. El movimiento corporal es la base del progreso para alcanzar cualquier estatus, mental, físico o espiritual, mediante una transición física en el espacio y en el tiempo, aunados en una vivencia corpórea que pasaba por diferentes estados de conciencia.

La trilogía “Cold/fred/frío·The end-off·To cook for” definió las fases de un proceso de liberación personal que se concretó en tres performances realizadas consecutivamente a lo largo de tres años, entre 2008 y 2010.

“Cold, fred, frío”

Barcelona, 2008

En Cold-fred-frío Mercedes Boronat investiga la impotencia como estado físico, a través de la metáfora de la congelación, y como analogía del bajo nivel de conciencia colectivo sobre el potencial del propio cuerpo. Los intérpretes son seres impasibles cuya supervivencia se basa en dos únicos y simples gestos: caer e incorporarse, aunque todos ellos tienden hacia la luz y al calor, y por ello, aunque muy despacio, avanzan. El movimiento, aunque simple, se entiende como forma de supervivencia. La pieza fue una denuncia del estado de impotencia, que se materializa con la repetición sincrónica de ese movimiento dual, y pretende sugerir una ignorancia directa de nuestro organismo, cuya conciencia propia es capaz de permitirnos progresar. La experiencia que ofrece esta performance está en relación con el arte de la meditación zen, el objetivo de la cual es, en última instancia, la ampliación de la conciencia.

Antecedentes

“The end-off”

Lisboa - Coimbra, 2009

The end-off es un proceso de purga. Un ritual de despedida de todas las pre-concepciones y de lo obsoleto, concretado como un funeral, en el que los performers continúan siendo prisioneros aún de su “desconocimiento” del cuerpo, pero ya son capaces de realizar un número mayor de gestos y posturas, y a través de la pérdida, dejan lugar a una adquisición posterior.

La propuesta de Mercedes Boronat es, pues, una vía para la purificación, como rito para desprenderse de toda las cargas que se van acumulando a lo largo de una vida, e implica inevitablemente una revisión del pasado. La idea que trasciende en la performance es la necesidad de desprenderse, aunque sea parcialmente, del pasado, para ser capaces de vivir un presente, y dejar espacio para el porvenir.

“To cook for”

Barcelona, 2010

El cuerpo, indisoluble del espíritu, está listo ya para recibir, y sobre todo, para dar. La performance se concreta a través de la explotación de la doble dimensión de la gastronomía, como elemento cultural común (de un lado la necesidad de nutrirse; pero también su relación con la creatividad y el goce, con la degustación de lo exquisito, apelando al cocinero que crea, y al comensal que saborea), introduciendo el don de la generosidad, como virtud que se adquiere tras un proceso de formación del espíritu, y que se completa con la donación incondicional a Otro. De nuevo, una referencia a la creación como culminación mediante el uso del cuerpo, centrada esta vez en el terreno gastronómico, capaz de agudizar y estimular todos los sentidos - visual, auditivo, táctil, olfativo y del gusto, y propiciando el juego entre lo visible y lo invisible como metáforas de la materialidad y la espiritualidad. Así, los intérpretes sienten a través de su cuerpo goce, risa, contagio y toma de conciencia de su propio ser.

“To vibrate”

Mallorca, 2010

La última de sus performances que guardan relación con el proceso de transformación a través del movimiento es “To vibrate”, culminación de su investigación en el terreno de la meditación zen. Así, en base a esta disciplina que permite la ampliación de la conciencia y la capacidad de comprensión de la propia existencia, Boronat parte de la idea de que la percepción sobre uno mismo está alterada por los estímulos de la cotidianidad particular y es necesario devolver esa conciencia a un estado esencial y primordial.

Su propuesta se centra, pues, en el objetivo de asumir un estado de equilibrio mediante la meditación simultánea de 24 intérpretes. Una acción basada en la respiración, como puente entre el cuerpo físico, la mente y el estado de ánimo, que genera una vibración armónica cuya meta es la influencia positiva sobre los visitantes que entran y salen del centro de arte donde se lleva a cabo. De nuevo el movimiento como motor, reducido a una vibración interna que generaba una atmósfera beneficiosa, y la asunción de un estado de conciencia, en calma, que permite experimentar la propia reserva de energía interior.

Stillness

Mercedes Boronat

+34 636 938 062

mercedesboronat7@gmail.com

WWW.MERCEDESBORONAT.COM

FACEBOOK /mercedes.boronat

TWITTER @MercedesBoronat

INSTAGRAM @MercedesBoronat