

The Host: Una historia incompleta de la performance en TEA por Ula Sickle

Estoy de pie en una larga colina inclinada de tierra oscura; a mi izquierda hay un hondo barranco, un pliegue en la tierra que encierra la promesa de un río. El fondo está seco, pero de vez en cuando se llena de agua cuando caen las lluvias, y la escorrentía de las montañas a mis espaldas se precipita por el barranco camino de la orilla. Frente a mí se encuentra el océano Atlántico y en el horizonte puedo ver la silueta de otra isla hermana; y más allá, si pudiera ver más lejos, las arenas amarillas del Sáhara Occidental. Pero por el momento, estoy de espaldas a todo esto. Estoy de pie en un patio interior con paredes de cristal como espejos, que multiplican y me devuelven el reflejo de mi cuerpo. Estoy de pie en un espacio triangular común, una plaza pública que está en el centro de un largo edificio parecido a un búnker, que ocupa esta pendiente, como una gran gota de magma endurecido. A mi izquierda y a mi derecha puedo ver, a través del cristal de espejo, una gran sala en forma de caverna situada debajo de mí, llena de luces colgantes que gotean del techo como estalactitas. Un camino atraviesa el edificio en diagonal; un largo y estrecho aliviadero, que conecta el terreno que hay sobre mí y el Mercado de Nuestra Señora de África con la orilla del barranco que hay debajo y la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Aunque este edificio es muy moderno, la estructura del patio interior se inspira en la arquitectura colonial mucho más antigua de sus vecinos.

Me encuentro en una gran sala cavernosa llena de hombres y mujeres bien vestidos. Es una biblioteca, pero aún no han llegado los libros; las paredes de cristal reflejan y multiplican los numerosos cuerpos aquí reunidos, haciendo que la sala parezca aún más concurrida. Hay varios fotógrafos y un cámara está filmando el acto. Según los informes oficiales, asisten casi dos mil personas. De pie, en el centro sobre un podio bajo negro, hay una fila de autoridades; el primero en hablar es el Coordinador General de Cultura y Patrimonio Histórico, seguido del arquitecto (un hombre alto y calvo), el Alcalde, el presidente del Cabildo y el Presidente del Gobierno de las Islas. Al terminar los discursos, un grupo de personas sale de detrás de una gruesa cortina oscura; van ridículamente enmascarados con barras de pan atadas a la cara mediante cuerdas de aspecto rústico. Avanzan siguiendo a su líder, un japonés de mayor edad que también lleva una máscara de pan en la cara. Lleva varias barras de pan bajo el brazo y una pequeña campana en una mano, que hace sonar constantemente. Se dirige hacia el podio, donde se encuentran las autoridades, a las que estrecha la mano ofreciéndoles un trozo de baguette. Para él, el pan es el alimento de la gente corriente, representa la sencillez y las luchas cotidianas de la vida. Cuando los invitados empiezan a dispersarse hacia el bar, los 'panaderos' siguen a la multitud; permanecen largo rato en esta escalera de caracol, ofreciendo trozos de pan a los hombres y mujeres bien vestidos. En una pequeña mesa de cóctel del vestíbulo se tiran discretamente los trozos de pan sin comer, que empiezan a formar una pila.

Un grupo de personas se desplaza ahora por la ciudad, caminando en un grupo desestructurado. Muchos de ellos van vestidos con extraños atuendos: grandes lonas sin imprimir pintadas con rayas negras. Se mueven libremente por las Ramblas, llevando los lienzos despreocupadamente, aunque éstos sean rígidos y sobresalgan en ángulos variables. De hecho, están siguiendo los pasos de una exposición al aire libre de los años 70 en la que, generosamente, se instalaron obras en el espacio público, muchas de las cuales siguen en pie en sus lugares originales. La idea de esta performance también data de los años 70. El evento ha sido orquestado por un conocido artista latinoamericano, que a modo de broma llama a esta acción "atletismo conceptual". Forma parte de una exposición más amplia, centrada en las obras incompletas y los fracasos del artista.

En la inauguración de esta muestra retrospectiva, unos días antes, las cuadrículas están por todas partes: caminan por el patio interior, cuelgan del techo de las galerías y se extienden por los umbrales de las puertas, incluso envuelven a un trío de mujeres semidesnudas que están de pie sobre una plataforma, como ésta. Una retícula de lienzos llena toda una sala; cuelga justo por encima del suelo, de modo que es imposible entrar en el espacio. Al ser latinoamericano, el artista es consciente de que la cuadrícula es su acceso al llamado lenguaje universal de la modernidad, que desde su punto de vista ha estado dominado, en gran medida, por Europa y Norteamérica. Así pues, hace referencia a él de forma lúdica, pero también con cierta intención política. El comisario, sin embargo, no parece haberse dado cuenta de ello. Ha llegado a la inauguración con un traje hecho a medida que recuerda a uno de los lienzos del artista. Y el artista está furioso. En la rueda de prensa apenas se dirigen la palabra. Por cierto, muchas de estas obras aún pueden encontrarse en los almacenes del museo. Y una rejilla en blanco y negro (muy parecida a la que viste el comisario) forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Una mujer corre en círculos por una de las salas del museo. La sala está llena de obras de un conocido pintor contemporáneo, vinculado al 'arte povera', y artista multimedia. Para la joven, las pálidas obras de arte parecen de otra época, carecen de vida; y corre para dar movimiento al espacio. El sonido de su carrera se multiplica, como si hubiera mucha gente corriendo con ella; un grupo de cuerpos moviéndose por la habitación. En un momento dado se detiene y, poniéndose a cuatro patas, se cierne sobre varios montones de sal que ocupan el centro del espacio. Tiene los ojos cerrados y se mueve lenta e intuitivamente, con el cuerpo pegado al suelo.

Un hombre está a cuatro patas en el espacio de la sala, su acción tiene lugar dentro de una exposición de obras de la colección del museo. El hombre lleva unos pantalones de chándal Adidas de color burdeos, una camiseta negra y, a su espalda, varios ladrillos apilados; unos encima de otros. A su alrededor hay más ladrillos esparcidos por el suelo y ahora mira en dirección de una de las espectadoras, indicándole que le ayude a añadir otro a la pila que tiene a la espalda... Tras muchas vacilaciones, la joven, que ha estado sentada contra la pared, se acerca, coge un ladrillo y lo coloca en delicado equilibrio sobre los demás. Con cuatro o cinco ladrillos en equilibrio sobre su espalda, comienza a deslizarse hacia delante, hasta colocarse en posición de mesa; permanece así durante algún tiempo y luego se coloca lentamente en posición tumbada sobre el vientre. A medida que su cuerpo se asienta, los ladrillos se desplazan, cayendo al suelo con un fuerte estruendo. Con cuidado, se quita de debajo de los ladrillos caídos, se levanta y se pone de cabeza, utilizando dos ladrillos como apoyo. De cabeza, empieza a cantar *A carne mais barata do mercado é a carne negra* (La carne más barata del mercado es la carne más negra). Al incorporarse, se quita la camiseta y se la envuelve alrededor de la cabeza, a modo de tocado. Se pone de pie sobre dos pares de ladrillos, en posición de contraposto; con las manos entrelazadas en la cintura y el torso moreno y desnudo dejándose caer sobre la cadera izquierda, suena una música barroca procedente de otra de las piezas de la exposición. Temporalmente su cuerpo negro pasa a formar parte de la colección permanente del museo.

Las luces de la sala se apagan y el público se queda a oscuras. De repente, desde detrás de la pared, un fuerte sonido de taladro rompe el silencio; el artista, escondido en un armario secreto entre dos de las salas del nivel inferior, está haciendo agujeros en la pared. Con cada nuevo agujero, entra un poco más de luz en la sala. A través de un gran agujero, una proyección de vídeo arroja luz sobre la pared opuesta. Una serie de imágenes borrosas que parecen viejas fotografías familiares. Las fotografías pertenecen a un artista local olvidado cuya obra se ha ido sedimentando en el archivo del museo. Más perforaciones. Y entonces, con un toque de interruptor, las luces vuelven a encenderse. No ocurre nada durante un rato, y entonces un

pequeño tubo de plástico sale de uno de los agujeros, cayendo hasta el nivel del suelo. Un líquido de color rojo sangre comienza a derramarse del tubo, formando un gran charco en el suelo. Esto sucede unas cuantas veces más a través de los diferentes agujeros de la pared, hasta que el suelo de la galería queda cubierto de charcos del líquido rojo. Al cabo de un rato, el artista sale pateando una botella de vino. Lleva una camiseta y ropa interior blancas. Ha traído consigo un cubo lleno de grandes sábanas blancas. Está de rodillas absorbiendo el líquido rojo con las sábanas. La tarea está resultando difícil, ya que las sábanas son tan finas que se manchan rápidamente. Está escurriendo las sábanas para que el exceso de líquido caiga en un cubo. Al igual que las sábanas, su camiseta blanca y su ropa interior están manchadas del líquido rojo sangre.

Un trío de mujeres, vestidas con pantalones beige claro, camisas de seda color crema y zapatillas deportivas blancas, dan pasos, a veces al unísono, a veces en canon, y otras completamente desincronizadas, para volver a al unísono. El ritmo de los cuerpos de las mujeres en movimiento crea sonido en los espacios casi vacíos de la galería. En las paredes hay algunas fotografías, un collage y varios dibujos a gran escala. El escenario y las obras de arte combinan a la perfección con sus trajes beige pálido y la mínima coreografía de pasos: caminar, levantarse, arrodillarse, tumbarse, darse la vuelta y volver a ponerse en pie.

Dos hombres desnudos de pie, uno al lado del otro, hombro con hombro. También dan pasos rítmicos, ahora están saltando. A medida que avanzan sus rodillas comienzan a levantarse más y más alto, sus sexos desnudos se mueven rítmicamente junto con el resto de sus cuerpos. Los pasos evolucionan continuamente y mientras tanto suena música instrumental; es un popurrí de canciones de Disney, ahora es "La bella y la bestia" y más tarde "Un mundo nuevo" de la banda sonora de Aladino... la música creciente parece esperanzadora y optimista.

Un hombre vestido con vaqueros y zapatillas deportivas se mueve despreocupadamente dando pequeños pasos en el lugar; está de pie detrás de una obra de arte, una estructura de pantalla hecha de ladrillos rojos. El hombre que avanza sólo es visible parcialmente detrás de la pantalla de ladrillos. Poco a poco emerge, atravesando una fila de personas sentadas de espaldas a él en el suelo. Entra en el centro de la sala y sigue caminando, girando sobre sí mismo. Al final se le unen varios artistas que también siguen el mismo patrón. Siguen así durante un rato y, a medida que la intensidad de la música aumenta, se vuelven cada vez más activos, dejando que sus brazos se muevan cada vez más alto al ritmo hipnótico de la música.

Estamos en el exterior, en un espacio estrecho, entre dos muros altos, rodeados de palmeras. Hay muchos espectadores, más de los que acudirían normalmente a un evento de este tipo, que se agolpan en el espacio y algunos graban con sus teléfonos. Los artistas están semidesnudos. Algunos llevan chaquetas de traje, con el torso desnudo o el culo desnudo, uno lleva un bolso a modo de falda. Una artista en el centro del grupo se mueve lentamente de forma ritual, se inclina, se agacha y se balancea el grupo se apiña cuando otra artista se sube a hombros de las demás, avanzan en grupo desde el exterior del edificio hasta el pasillo inferior del museo; se mueven lentamente y agitan las manos delante de sus caras como si quisieran hipnotizarnos....

De vuelta al pasillo, una mujer vestida con una malla negra de encaje, tacones Chanel altos negros y dos pequeños altavoces atados a la espalda se arrastra por el suelo como un animal extraño o un insecto. A través de los altavoces de su espalda se oye una voz que declama un texto en francés. En otro lugar, en una de las salas del piso superior, un hombre con pantalón y camisa de cuero negro está tumbado de espaldas en un podio cubierto de goma gruesa, hay muchos micrófonos dirigidos a su cara, y está recitando una lista de fechas junto con los

nombres de los medicamentos antirretrovirales... La sala huele a goma y a un perfume dulce y singular.

De vuelta a la planta baja, una mujer yace en el suelo del vestíbulo dentro de una bolsa de látex negro. Una segunda mujer, vestida con un mono brillante, está aspirando el aire y, al hacerlo, el látex se adhiere fuertemente al cuerpo de la primera mujer, de modo que ésta queda estrechamente envuelta en el material de goma negra, atrapada en la posición en la que se encuentra tumbada, con un brazo levantado por encima de la cabeza. Tiene un pequeño tubo negro en la boca que le permite respirar. El público observa atentamente cómo empieza a moverse y, cuando el pequeño tubo que le permite respirar cae accidentalmente de su boca al suelo, se oye un grito ahogado.

En esta galería de la planta baja, una mujer canta. Se acerca a un gran objeto hinchable gris, con muchas curvas y protuberancias, y al subirse a él, el objeto se desplaza y se mueve con ella, cambiando de forma con su peso. Se da la vuelta y se sienta con la cabeza apoyada en una gran pieza abultada de la estructura, que parece un pecho o un vientre, y sigue cantando

De vuelta al exterior, en el estrecho pasillo de palmeras, se oye el sonido de una campana; está oscureciendo y el grupo de artistas lleva consigo algunas velas. La mujer que lleva la falda-bolso hace equilibrios sobre sus hombros con las piernas por encima de la cabeza, sostiene varias velas encendidas en cada mano y también hay velas clavadas entre las suelas de sus botas puntiagudas. Con delicadeza, se introduce el extremo de una vela encendida en la vagina y la cera caliente gotea sobre su piel desnuda.

En este momento sale agua de una manguera de goma y el grupo de artistas está de espaldas al público formando un círculo con las piernas por encima de la cabeza, el culo desnudo hacia arriba y las piernas mirando hacia fuera; como una flor. La manguera está en el centro de su pequeño círculo, de modo que el agua sale disparada hacia arriba: todo parece una fuente; la mujer con la falda de bolso -la misma que acaba de ser un candelabro- está ahora saltando alrededor de la fuente improvisada, de vez en cuando se para a beber de esta fuente de juventud.

Tres hombres están sentados en sillas, llevan allí sentados mucho tiempo. Usan vestidos negros y uno está cantando, otro está llorando y otro no para de repetir "no pares", "no pares"... suena música melancólica de piano "suena como el alma de las personas negras" dice uno de los intérpretes, el artista en realidad. Se levanta y se balancea lentamente con los brazos en alto. Al cabo de un rato, los tres bailan y empiezan a caminar por el espacio en diagonal, como si llevaran tacones altos, pero están descalzos; como si caminaran por una pasarela...

Subiendo, nos encontramos de nuevo en la superficie inclinada del patio interior de acceso al museo. Un hombre vierte arena negra de una pequeña bolsa en el suelo oscuro, marca los lugares donde hay grietas y roturas; un gesto de cuidado o reparación. Está creando una topografía de pequeños montículos negros a modo de lenguaje braille, o como un tatuaje para el edificio; es como si el edificio fuera un cuerpo, y estas marcas fueran una serie de signos o síntomas. En algún momento se detiene y comienza a moverse entre estos pequeños montones negros de arena que parecen hablarle, como las huellas de tantas figuras que han habitado antes este espacio. Muchas más de las que puedo hablar aquí. Baila sobre el vientre del museo. Un cuerpo huésped y sus parásitos; un edificio acechado por fantasmas, del pasado, del presente y del futuro.

THE HOST: UNA HISTORIA INCOMPLETA DE LA PERFORMANCE EN TEA

Asalto 14 presentado el día 7/10/2023 dentro del programa Público de Artes Vivas de TEA Tenerife Espacio de las Artes POR ASALTO

The Host recorre la historia relativamente reciente de la performance en Tenerife Espacio de Las Artes. Adoptando el formato de una visita guiada, la obra repasa las performances que han tenido lugar dentro y alrededor del edificio desde la inauguración del museo, en 2008. La performance hace visible el potencial del museo, no sólo como expositor y coleccionista de obras de arte objetuales, sino también como anfitrión del arte vivo, que ocupa sus salas de exposición y espacios intersticiales, del mismo modo que un parásito ocupa el cuerpo de su hospedador.

la primera iteración de *the Host* fue un ensargo del museo S.M.A.K. de gante y tuvo lugar dentro de la instalación *Museum for a Small City* del artista visual Richard Venlet. en esta nueva versión para tea, la representación tendrá lugar en el vestíbulo Central del edificio diseñado por Herzog y de Meuron.

Concepto e interpretación: **Ula Sickle**
asesoramiento escenográfico: **Richard Venlet**
producción: **Emilie Legrand** para OUTLINE
Agradecimientos especiales a **Abraham Riverón, José Herrera, Reinaldo Ribeiro, Masu Fajardo, cCristina Hernández Cruz, Fernando Pérez, Richard Correa, Gino Senesi, Sara Lima, Gilberto González, Estefanía Bruna, Javier Arozena**

ULA SICKLE

Ula Sickle (Canadá/Polonia) es coreógrafa e intérprete afincada en Bruselas (Bélgica). Con formación en danza contemporánea, trabaja desplazándose entre disciplinas, desde las artes visuales hasta la música contemporánea. Aunque su obra adopta muchas formas, se centra en un enfoque coreográfico del movimiento y en un trabajo sobre la percepción y la recepción, específico de las artes en vivo.

Su interés por buscar una alternativa al canon de la danza contemporánea la ha llevado a colaborar con intérpretes que encarnan otras historias del movimiento. A menudo centrada en torno a intérpretes fuertes, busca formas de escritura coreográfica en las que pueda revelarse la codificación cultural y el poder político de la danza "popular" o en las que la musicalidad y la materialidad del propio cuerpo ocupen un lugar central.

Ula estudió Historia del Arte y Semiótica en la Universidad de Toronto y Estudios de Interpretación en París VIII, antes de asistir a P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios en Bruselas. Entre 2008 y 2010 siguió interesándose por el cine, estudiando en Le Fresnoy, un programa de posgrado en medios de comunicación en el norte de Francia. En 2017-18 fue artista residente en el Castillo de Ujazdowski, el Centro de Arte Contemporáneo de Varsovia y el Centro de Artes Wiels de Bruselas. Actualmente es investigadora de doctorado en KU Leuven y Luca School of Arts en Bruselas.

Ula ha presentado sus piezas en numerosos teatros y festivales internacionales como Kaaitheater, KVS y Kunstenfestivaldesarts (BE), Serralves (Oporto), Wiels (Bruselas), entre otros.

Darío Barreto & Aleksander Georgiev	<i>Moonlight</i> Programa Público La Cresta - Sala 'Rectángulo' / 20 Jun 2020
Cecilia Bengolea & François Chignaud	<i>Sylphides</i> Parte de la exposición 'Este puede ser el lugar, performar el museo' - Hall / 23 Jun 2023
Lucinda Childs & Dance On Ensemble	<i>Works in Silence</i> Programa público Por Asalto - Sala A / 13 Feb 2022
Eugenio Espinoza	<i>Happening</i> Inauguración de la exposición 'Retro/retrospective 2016-1973' - Plaza de acceso / 25 Jun 2016
Eugenio Espinoza	<i>Cuadros Bipedos 1973</i> Recorrido Urbano por la Rambla de Santa Cruz / 26 Jun 2016
Laia Estruch	<i>Moat III</i> Parte de la exposición 'Este puede ser el lugar, performar el museo' - sala C / 15 Abr + 6 May 2023
Masu Fajardo	<i>Intervención</i> Acción en la exposición 'Stipo Pranyko' - Sala A / entre el 12 Abr - 16 Sep 2012
Trajai Harrel	<i>Judson church is ringing in Harlem (made to measure)</i> Parte de la exposición 'Este puede ser el lugar, performar el museo' - Hall / 11 Abr 2023
Joan Morey	<i>Postmortem, pour en finir avec le jugement de dieu</i> Programa público Por Asalto - Hall / 18 Mar 2023
Joan Morey	<i>Tour de force. El cos utópico</i> Programa público Por Asalto - Exposición 'Museo moderno' sala A / 25 Mar 2023
Tatsumi Orimoto	<i>Resistencia Activa - Breaded Man</i> Inauguración de TEA Tenerife Espacio de las Artes / 31 Oct 2008
Reinaldo Ribeiro	<i>I'm not an influencer</i> Programa público La Cresta - Exposición 'Ese otro mundo' - Sala A / 26 + 27 Feb 2021
Abraham Riverón	<i>Cadáveres en la mocheta</i> Programa Público Otros Cuerpos - Sala 'Rectángulo' / 1 Oct 2021
Michele Rizzo	<i>HIGHER xtn</i> Programa público Por Asalto - Exposición Concretos / 20 Oct 2022
Manuel Rodríguez	<i>Pensar el museo como un cuerpo</i> Programa público Por Asalto - Plaza de Acceso a TEA Tenerife / 4 Jun 2022
Young Boy Dancing Group	<i>Performance</i> Inauguración de la exposición 'Colapso' - Hall, Patio de las Palmeras y exterior / 2 Jul 2022