

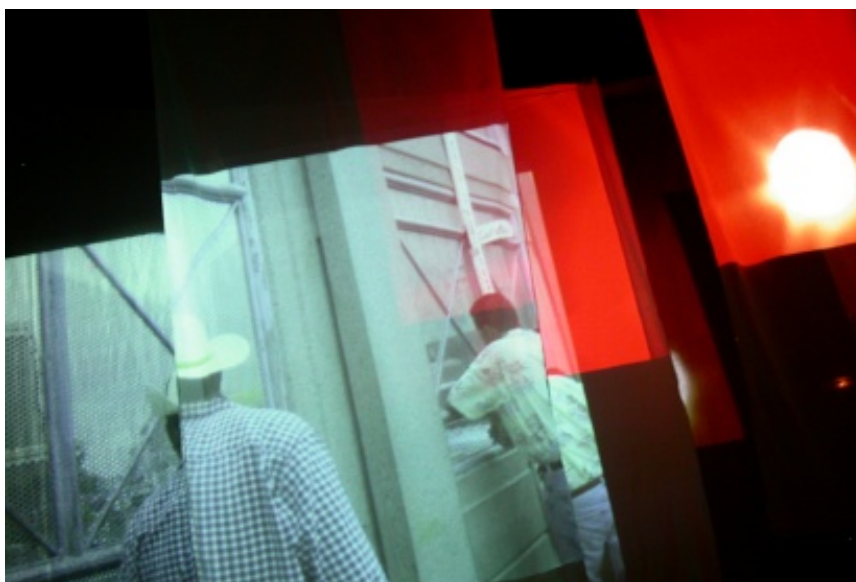
ameXica sKin

Instalación multimedia Colectivo Gigacircus

“A través del espacio abierto de la obra de AmeXica sKin, cuestiono mi compromiso como artista en la historia: qué forma dar a mi testimonio, a mi punto de vista del mundo, fuera de los clichés transmitidos por los medios masivos, la política, las costumbres culturales y estéticas?

Escogí evocar el cruce de la frontera como un camino de pruebas, imagen simbólica de laberinto, de materialización de la amenaza del encuentro con la muerte, pero también de la búsqueda del sentido de la vida.”

Sylvie Marchand, autora y realizadora.

“Tomando en cuenta que hay que partir a la conquista de la tierra desconocida, a Gigacircus le gusta pasearse al azar de las relaciones entre el tiempo de la marcha y el detenimiento, del espacio a recorrer y los límites físicos [...] De esta combinación nacen las creaciones. “Temps d’histoires pour Compostelle” (Tiempo de historias para Compostela) había seguido la ruta de las motivaciones íntimas de los peregrinos; “Tsagaan Yavaraï, que la route soit Blanche” (Tsagaan Yavaraï, que la ruta sea blanca) había caminado en la estela de los nómadas de Mongolia; “AmeXica sKin” rozará la piel frágil y fronteriza que separa México de los Estados Unidos.”

G.K. “Au pas des hommes”, Stradda, n°10 octobre 200

¿Porqué el título de AmeXica sKin?

« AmeXica »

Singular territorio entre « América y México », “AmeXica” dibuja la zona fronteriza entre México y Estados Unidos que se extiende desde Matamoros a Tijuana: 3200 Km. de largo aproximadamente. Dejando de lado el esquema binario de la frontera como línea de separación entre dos mundos, el término “AmeXica” evoca una tercera cultura fronteriza híbrida y singular.

“sKin”

La piel, porque la frontera es sensible y viviente cambiante, dolorosa, capaz de captar el mundo y sus flujos, como la epidermis. La piel, es según Michael Serres (les Cinq sens) el “sentido común” que teje y reúne el conjunto de los sentidos de la percepción. Esta metáfora de la piel-frontera guía la creación de la escenografía, es como espacio complejo, poroso y sensorial de la instalación.

En el terreno

En el terreno durante seis meses, de 2006 a 2008, Sylvie Marchand (video, foto) y Lionel Camburet (sonido y foto) acompañaron a los emigrantes empujados hacia el Norte.

Extractos de notas del terreno:

“La línea, la prueba de Xilitla a San Francisco”

Decidí ser parte de la historia verdadera del corazón de México para desarrollarla hasta California, EUA.

Para muchos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños llevados por la necesidad de sobre vivencia, la prueba consiste en cruzar la frontera de manera ilegal con pasantes, arriesgando su vida. De Nuevo Laredo a Tijuana, Lionel y yo zigzagueamos en autobús y a pie de una parte y de otra del Río Grande, del desierto de Arizona y de Sonora hasta los últimos pilares de acero del muro plantado en el Océano Pacífico al oeste en la playa de Tijuana.

(...)

El desierto, corazón de la resistencia: Los derechos del hombre frente al gran vandalismo.

En Nogales encontramos “No More Deaths, No Más Muertos” de los individuos en lucha, de diversas asociaciones humanitarias de ayuda a los emigrantes. Nosotros los seguimos hasta Arivaca, campo de base instalado en el corazón del desierto, a 50Km. del puesto de frontera de Sasabe.

(...)

La voz de los emigrantes contra la invisibilidad, la desaparición.

En San Francisco, entre Caesar Chavez St y Mission, encontramos a los trabajadores que golpeados por el sello de la ilegibilidad y la amenaza de la deportación, deben conservar el anonimato. Ellos están ansiosos de hacernos parte de su sufrimiento: hoy nosotros transmitimos su voz...

(...)

Tijuana, gesto de artistas.

Los emigrantes “desaparecen” del otro lado, por millares. En reacción espontánea, numerosos artistas inscriben la historia y la memoria de su pasaje, de su identidad, gracias a la huella del gusto artístico en el medio urbano, se vuelve imposible ignorar, olvidar, negar la realidad de los grupos humanos en migración.

En Tijuana muchos performances y conciertos son organizados; fotografías, pinturas, esculturas, textos son colgados por artistas americanos de Norte y del Sur, sobre los muros fronterizos... Papalotes cubiertos de páginas escritas vuelan regularmente en los aires, “beyond”, “atrás”... Es aquí en Tijuana, que tomo la fuerza y el deseo de crear una pieza colaborativa capaz de proponer una obra internacional dialogada.”

Una marcha laberíntica

Como el cristal, la frontera es fina y transparente; creemos poder tocar “el otro lado” pero es una ilusión. El público atraviesa la imagen, esta bloqueado por el deslumbramiento, puede perderse en la oscuridad...La visión es entonces relevada por el oído, el tacto...

Para trascender el modelo del “muro” ciudadela, binaria, muralla de protección contra el otro, exclusivo y generador de violencia, AmeXica sKin adapta el esquema de líneas conectadas por lugares de pasaje, espacio de creación y de hibridación, mete en escena un potencial de intercambios.

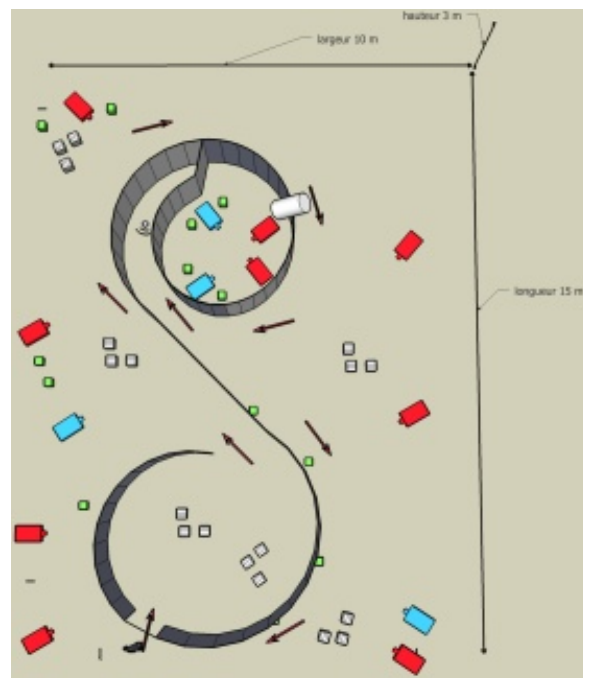
“La violencia “ameXicana” insita al desplazamiento, a la inversión de representaciones y de prácticas reparadoras, a la emergencia de formas artísticas específicas, colaborativas, transculturales. Esa es la razón por la cuál define el espacio de la creación “AmeXica sKin” como un potencial poético, en referencia a la arquitectura del “Poïdrome” concebido por Joachim Pfeuffer, una activación del “Eternel Network” de Robert Filliou, un espacio abierto al dialogo con otros artistas que provienen de disciplinas, lenguajes y culturas diferentes con la tecnología de ahora.”

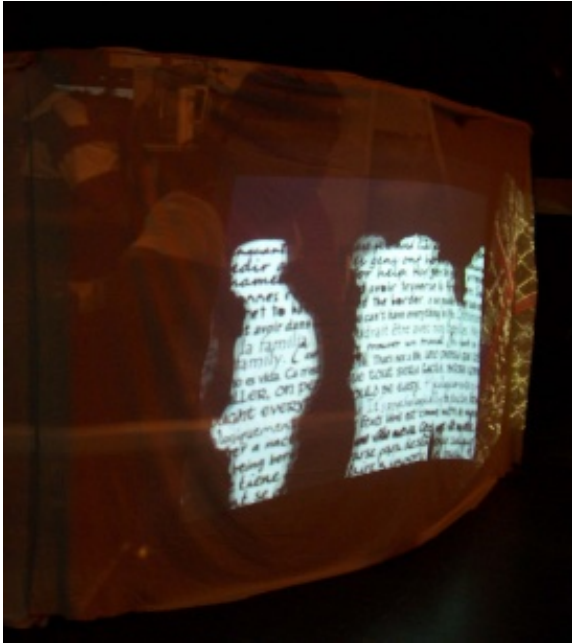
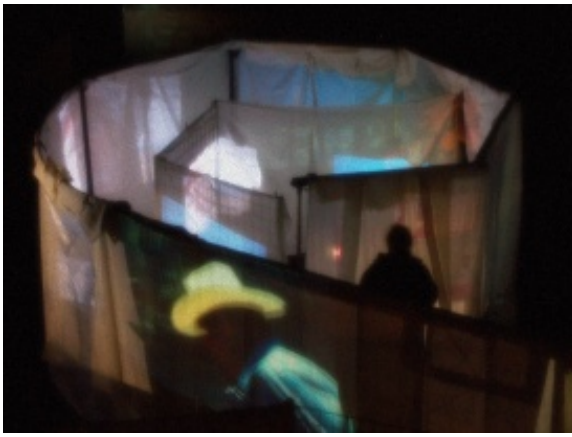
Sylvie Marchand.

Dispositivo escénico: una cinta de Moebius

El recorrido escenográfico se desarrolla según una línea continua, esquema del signo del infinito:

- Entramos por la curva Sur, una zona abierta y sociable (testimonios de México).
- Después un largo pasaje estrecho nos desorienta. Es la pérdida, la travesía del desierto.
- El Norte se encierra en una curva cerrada, exclusiva: a través de una pantalla de vidrio entrevemos los Estados Unidos como un espejismo.
- La sola salida es entonces hacia el Sur, regreso al punto de partida...
- Pasamos de un lado a otro, transformándonos, no nos queda nada que revivir el recorrido.

Interacción en tiempo real con el público

La instalación multimedia es concebida como estructura dinámica de interacción en tiempo real con el público sumergido en un dispositivo de imágenes y sonidos difundidos continuamente.

Una serie de captosres acosa al visitante y desencadena videos, ambientes sonoros y flashes deslumbrantes de luz que, del otro lado de la frontera, participan de la desorientación del visitante (experiencia del emigrante).

Alrededor de la instalación, cajas, maletas, taburetes transportables pueden ser desplazados y utilizados por los espectadores para sentarse y escuchar las entrevistas.

Una obra trilingüe

La instalación, accesible en tres lenguas (francés, inglés y español), propone un tratamiento sonoro y gráfico de texto en un espacio pictórico. Traducciones en francés para el público francófono aparecen de diversas maneras: inscripciones gráficas en formas de palabras-conceptos, subtítulos, particiones sonoras autónomas.

Una estructura evolutiva

El performances, obra dialogada : sobre los tiempos fuertes tales como la inauguración, la clausura o un evento particular, artistas, videastas (VJ), poetas sonoros, músicos y/o bailarines, son invitados a mezclar sus particiones con aquellos de los autores para intervenir sobre la obra o intervenir su espacio. Enriquece las relaciones de artistas invitados, la base de datos, abierta y evolutiva, se enriquece la gira de la obra "AmeXica sKin".

El sitio de Internet, espacio de intercambio en línea: prolongadamente, la Web enriquece la creación de flujo de imágenes y/o de textos, sonidos enviados por los internautas.

La movilidad, proceso de creación

A través de escrituras multimedia experimentales, Sylvie Marchand, videasta armada de una mirada antropológica, reúne y dirige al colectivo Gigacircus alrededor de una problemática transversal: las culturas de la movilidad en el mundo contemporánea.

“La movilidad concierne raramente el conjunto de procesos de creación [...] las piezas de la compañía Gigacircus tienen eso de remarcable que, en todas las etapas de sus creaciones, relevan la movilidad: los sujetos tratados (los migrantes mexicanos, los pastores mongoles, los peregrinos del camino de Saint-Jaques, etc.) reúne el material de las piezas, el artista se desplaza con el sujeto, crea la forma en el desplazamiento (ir al lugar, seguir a los migrantes o pastores, grabar en la espalda de un burro, etc.) hasta el dispositivo de difusión (una carpa movable, utilizando técnicas ligeras).”

Fabrice RAFFIN
sociologue, directeur de recherches à SEA Europe

Gigacircus

Colectivo de artistas polivalentes, Gigacircus une las artes digitales al espacio público y/o natural y nutre una dinámica intercultural de intercambio de conocimientos. Gigacircus esta compuesto de artistas abiertos a la mezcla de técnicas y soportes: creadores de sonido, videos, fotografía, infografía, escenaristas, informáticos, diseñadores de interfaces multimedia, escultores, webmasters, músicos... De ese potencial nacen los performances, las instalaciones, los dispositivos interactivos en red proyectados en espacios públicos.

El equipo de realización

Sylvie Marchand: concepción, imagen, realización (Angoulême).

Lionel Camburet: escenografía, creación sonora, fotografía (Angoulême).

Yorick Barbanneau: diseño y programación Internet, interfaces de redes (Bordeaux).

Jacques Bigot: programación de dispositivo, interacción en tiempo real (Paris).

Sébastien Legros: escenografía, luz, técnica.

Lelio Moehr: infografía, fotografía, creación sonora (Bordeaux).

Cécile Rouquié: efectos especiales, infografía (Paris).

Talía Barredo: traducción Español/Francés (México).

Anne-Laure Quitté: web y mediación.

Colaboradores

Gigacircus trabajó seis meses en el territorio de la frontera EUA / México, y dos años en investigación en los centros internacionales siguientes: (ayuda a la creación en residencia)

- Francia, Théâtre de la Canopée, Ruffec
- Mexico, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana
- Mexico, Chihuahua, «Performancear o morir»
- USA, Arizona, Tucson, No more Death
- Dinamarca, ET4U Gallery, Bovlingbjerg
- Noruega, Stavanger, Tou Scene
- Noruega, FAR Floerli
- Francia, Paca, Gap, «Fées d'Hiver»
- Francia, Aquitaine, Abbaye d'Arthous
- Mexico, Alliance Française de Monterrey
- Francia, Ile de France, Paris, Avant Rue
- Francia, Maison des Auteurs d'Angoulême
- Francia, «Scène des écritures et du spectacle vivant» de Ruffec
- Francia, La friche Belle de Mai, Marseille

Referencias (selección)

Instalaciones, performances multimedia :

Festival Instants Vidéo, Marseille, 2009 / La Draille, Mende, 2009 / Espace Mendès France, Poitiers, 2009 / Festival Le cauchemard de la Primevert, Gap, 2008 / Nuit Blanche (off), Paris, 2007 / Jeune Création, Paris, 2007 / Carré d'Arts de Nîmes, 2006 / Carré Amelot La Rochelle, 2006 / Lieu d'Art Contemporain, Narbonne, 2006 / Instituto de cultura Contemporanea, Gijon, Spain, 2005 / Bordeaux ECM St Pierre, Juin 2005 / Festival Arborescences, Aix-en-Provence, 2004 / Rurart, Poitiers, 2003 / Parthenay, Ville Numérisée, 2000 / ISEA, Révélation, Forum des halles, Paris, 2000 / ICES, International Center for Exchanges Society, Oulan-Bator (Mongolia), 2000 / Festival de musique électro-acoustique, Bourges, 1999 / Centre culturel Cervantes, Toulouse, 1999 / Centre I.D.D.A.C., Bordeaux, 1999 / Festival International Vidéoformes, Clermont-Ferrand, 1998 / Centre d'art Le Confort Moderne, Poitiers, 1998

Conferencias de Sylvie Marchand (2008- 2009)

ISEA, Belfast, 2009 / France, Poitiers, Espace Mendes France / France, Marseille, Zinc ECM / Germany, Berlin, Akademie der Kunste / Denmark, Bovlingbjer, ET4U / USA, Lafayette, University of South Louisiana / Mexico, Tijuana, COLEF / France, Paris, Théâtre Paris-Villette, Containers / Norway, Stavanger, Tou Scene / France, Paris, la Bellevilloise, Jeune Création

Con el apoyo de:

CNC / DICREAM, Ministère de la culture et de la communication - Culturesfrance / AFAA, Ministère de la culture - Conseil Régional Poitou-Charentes - Conseil Général de la Charente - Conseil Général des Landes - L'institut Français de Stavanger, Norvège

Contacto

Sylvie Marchand

+33 (0)6 79 69 03 03
temps.reel@gigacircus.net
<http://www.gigacircus.net>

Lionel Camburet

+33 (0)6 78 50 03 81
cambu@gigacircus.net