

LABORATORIO DE TRANSDUCCIONES - HILANDO CREACIONES ACERCA DEL LENGUAJE, EL CUERPO Y LA ESCUCHA

TRANSDUCTION LAB - THREADING CREATIONS AROUND LANGUAGE, THE BODY AND LISTENING

© Fabiana Schmidt Vinagre.

Artista experimental de São Paulo, Brasil.

Actualmente vive en Alaró (Islas Baleares), España.
vinagre.fabiana@gmail.com

Recibido: 24 de julio de 2020.

Aprobado: 30 de julio de 2020.

Resumen: Los siguientes territorios fueron contruidos a partir de afectos, encuentros y experiencias que se han compuesto (y siguen en composición) de manera espontánea, movidas por el deseo de investigar otras formas de percibir y comunicarse. Otras posibles cartografías de mundo, que ya están ahí, basta abrir los oídos y permitir que resuenen. Este artículo trata de recopilar e hilar textos, obras y experiencias que entre 2018 y 2020 han compuesto mi investigación en cuanto artista y educadora alrededor de la creación estética, la poesía, el lenguaje y la escucha. El título se refiere a una obra específica, cuyo proceso creativo ha generado todas las otras. En estos trabajos busco construir puentes y abismos entre cuerpo y palabra, lenguaje y experiencia, para entonces proponer al otro jugar en estos espacios, encontrar sus propios límites y brechas en las relaciones que se tejen. La exploración con el sonido es una manera de acercarme al cuerpo y a la materialidad de los objetos, adentrarlos para ir más allá de sus usos comunes y ponerlos en nuevos tipos de relación con su entorno y con el individuo, para así volverlos eventos—inscritos en la duración, existentes solamente en el contacto, en la relación.

Palabras clave: Cuerpo, escucha, lenguaje, arte, sonido, poesía.

SCHMIDT VINAGRE, Fabiana (2021). “Laboratorio de Transducciones – Hilando Creaciones Acerca del Lenguaje, el Cuerpo y la Escucha”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine Procedimentum nº 10. Páginas 122-145.

Summary: The following territories were built from emotions, encounters and experiences that have been composed (and continue to be composed) in a spontaneous way, moved by the desire to investigate other ways of perceiving and communicating. Other possible world maps are already there, just open your ears and allow them to resonate. This article tries to collect and bring together texts, works and experiences that between 2018 and 2020 have made up my research as an artist and educator into aesthetic creation, poetry, language and listening. The title refers to a specific work, whose creative process has generated all the others. In these works I seek to build bridges and abysses between body and word, language and

experience, in order to then propose that each one plays in these spaces, and finds their own limits and openings in the relationships that are woven. The exploration with sound is a way to get closer to the body and the materiality of objects, to go beyond their common uses and to place them in new types of relationship with their environment and with the individual; they become events-inscribed in duration, existing only in the contact, in the relationship.

Key words: Body, listening, language, art, sound, poetry.

SCHMIDT VINAGRE, Fabiana (2021). “*Transduction Lab - Threading Creations Around Language, the Body and Listening*”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine *Procedimentum* nº 10. Páginas 122-145.

Resumo: Os seguintes territórios foram construídos a partir de afetos, encontros e experiências que se compuseram (e continuam em composição) de maneira espontânea, movidos pelo desejo de investigar outras formas de perceber e se comunicar. Outras possíveis cartografias do mundo, que já estão lá, basta abrir os ouvidos e permitir que ressoem. Este artigo trata de uma coletânea de textos, trabalhos e experiências que, entre 2018 e 2020, abarcaram minha pesquisa como artista e educadora sobre a criação estética, a poesia, a linguagem e a escuta. O título refere-se a um trabalho específico, cujo processo criativo gerou todos os outros. Nesses trabalhos busco construir pontes e abismos entre corpo e palavra, linguagem e experiência, para então propor ao Outro brincar nesses espaços, encontrar seus próprios limites e lacunas nas relações que são tecidas. A exploração com os sons é a forma que encontro de me aproximar do corpo e da materialidade dos objetos, penetrando-os para ir além de seus usos comuns e colocando-os em novos tipos de interação com o ambiente e com indivíduo, transformando-os em eventos-inscritos na duração, existindo apenas em contato, na relação.

Palavras chave: Corpo, escuta, linguagem, arte, som, poesia.

SCHMIDT VINAGRE, Fabiana (2021). “*Laboratório de Transduções - Tecendo criações acerca da Linguagem, do Corpo e da Escuta*”. Montilla (Córdoba): Revista-fanzine *Procedimentum* nº 10. Páginas 122-145.

Sumario:

1. Introducción: biografía. 2. Transducir mundos. 3. La materia, el arte sonoro y sus hibridaciones (o como liberar los espíritus de los objetos). 4. Sobre transducir, o dejarse atravesar por el cuerpo de la palabra. 5. Hacer de la palabra cuerpo. Proyectos artísticos. 6. Conclusiones. 7. Referencias bibliográficas. 8. Referencias en formato electrónico URL. 9. Anexo. Otros proyectos.



Fabiana Vinagre.



1. Introducción: biografía.

“Paulistana retirante” fue como me presenté en la primera biografía que escribí, hace más de diez años, en Brasil. Retirante es una palabra que se refiere a las personas que huyen de las sequías en busca de tierras más prometedoras. Aunque no sea literalmente mi caso, me reconozco en este término.

Nací a principios de los 90 en São Paulo, donde instalé mi corazón de piedra entre la Avenida Ipiranga y la São João, como Caetano Veloso bien cantaba. Permanece allí, a pesar de haber sido pintado de blanco por el gobierno en una campaña para “limpiar” la ciudad. Justo entonces decidí irme por un tiempo.

Viví en muchos lugares mientras fomentaba mi carrera como artista y educadora. En Madrid encontré buenos amigos y compañeros de trabajo. Crecí como artista, performer, investigadora y persona. Hoy vivo en Mallorca, después de obtener un pasaporte rojo (la sangre italiana y las restricciones migratorias a los latinoamericanos resultaron en esto) y un espacio donde puedo escuchar los silencios y compartir mi pasión por hacer arte desde el cuerpo y sus múltiples formas de sentir. Como retirante no puedo decir un solo lugar o cultura que me defina (a pesar de que la *saudade* es enorme y la samba siempre late).

Como me resulta imposible separar vida y obra mi preocupación como artista es estimular la toma de conciencia de los procesos de subjetivación del individuo mediante la exploración de la escucha, la subversión de lenguajes y modos operandi preestablecidos y la búsqueda por nuevas maneras de relacionarse con el mundo. De la misma forma que la materia se transforma con el tiempo y el espacio, las identidades (y los conceptos) son atravesados por innumerables y continuos flujos. En lugar de identidades, objetos y conceptos, diría que somos estos flujos mismos – puros ritmos en resonancia.

Y, si debo identificarme aquí, diría que soy una artista experimental nacida en 1990, en São Paulo, Brasil.

Lo sensorial es la herramienta principal de mi trabajo, desde el cual tejo diversas formas de expresión, que se despliegan en producciones individuales y experimentaciones colectivas principalmente con grupos de diversidad perceptiva. Investigo las texturas y texturas del cuerpo y del lenguaje, en su fisicidad y virtualidad, buscando crear en la fricción de los sistemas colonizadores del cuerpo y sus devenires. No pertenezco a ningún lenguaje específico, aunque frecuentemente flote entre la instalación, la performance y el arte sonoro. Inicié mis estudios en Diseño Gráfico y los hibridé a los estudios de Antropología y Artes Escénicas. He terminado recientemente el Máster en Artes y Profesiones Artísticas de la Escuela Sur (Círculo de Bellas Artes, Madrid), y participo como artista-investigadora en proyectos como ARCHES, en el Museo Thyssen-Bornemisza, que estudia la accesibilidad en museos de Europa con personas con diversidad neuronal / cognitiva.

Mis últimos proyectos han sido exhibidos en el CBA Madrid (*Babel Papel*, 2019), en la X Biennial d’Art de Riudebitlles (*Hay una grieta en cada palabra*, 2018) y Tabacalera Promoción del Arte (*Poéticas del toque*, 2018). Mis performances más recientes son CUON (Centro de Artes Dados Negros, Ciudad Real, 2019), ¡Oye, Mira! (La Juan Gallery, 2019) y Poesías Cartográficas (Storm and Drunk Gallery, Madrid, 2020).

Este año he recibido la Beca Pilar Juncosa por un proyecto de Educación Artística titulado *Poéticas de la materia*, que está en andamio en la Fundación Miró Mallorca. Vivo y trabajo entre Madrid y Mallorca.

2. Transducir mundos.

Transducir es un término prestado de la bioquímica que significa transformar energía de una forma a otra. En este proceso el error – o el virus – es primordial. Fue elegido para este proyecto en lugar del término traducir, en el cual no se expresa tan claramente este ruido experiencial, imperfecto, donde cada sujeto y cada momento influyen de manera única.

Esta palabra surgió de forma espontánea en una investigación realizada en 2012 para un trabajo titulado *O olhar de dentro* (La mirada de dentro), que trataba de transformar poesías en imágenes táctiles partiendo de un proceso colectivo de lectura e intercambio de percepciones y sensaciones, teniendo en cuenta características como textura, temperatura, consistencia y evocación sonora. A partir de eso me dediqué a este tipo de exploración, en la mayoría de las veces acompañada de personas con diversidad neuronal/cognitiva/física.

A lo largo de los años el sonido se ha vuelto casi central en estas producciones, debido a su potencialidad evocativa íntima y sinestésica, además de su carácter temporal que lo aproxima al tacto. El Laboratorio de Transducciones ha surgido después de la experiencia de impartir talleres donde yo y un grupo diverso trabajamos para transducir pinturas en composiciones sonoras. Hablar de sonido con personas sordas me abrió un campo de experimentación con las vibraciones y resonancias. Partiendo de experimentaciones con cajas acústicas, altavoces y materiales diversos como agua, arena, piedras, cadenas, hemos observado las maneras en que se puede transducir el sonido en tacto e imagen – abriéndose así un nuevo espectro de comunicación.

Convivir con un grupo tan diverso nos ha hecho aprender a comunicarnos en distintas maneras, siempre muy atentas a las necesidades de cada una y con las percepciones abiertas para construir posibles puentes entre nosotras. Los talleres de sonidos fueron muy fructíferos en el sentido de sensibilizar la escucha corporal y las capacidades sinestésicas y creativas de las participantes en cuanto individuos y en cuanto colectivo. Transporte estos saberes al Laboratorio, una obra abierta a otros lenguajes, desvinculados de las leyes sintácticas y que nos permitan el habla del ruido (también como metáfora para el disenso).

“Tal vez sea preciso que el sentido no se conforme con tener sentido (o ser logos), sino que además resuene” (1).

A la escucha, Jean-Luc Nancy.



Detalles de la obra “O olhar de dentro” de Fabiana Vinagre.
Disponible en: <https://fabianavinagre.com/2016/11/06/olhar-de-dentro/>



3. La materia, el arte sonoro y sus hibridaciones (o como liberar los espíritus de los objetos).

La música es un campo donde se busca, en muchos casos, la apertura de sentido. El sonido es capaz de transformar la percepción temporal y espacial; al escuchar una composición naturalmente se crean imágenes mentales y sensaciones – insertadas en la duración – que difícilmente serán revividas en otro momento.

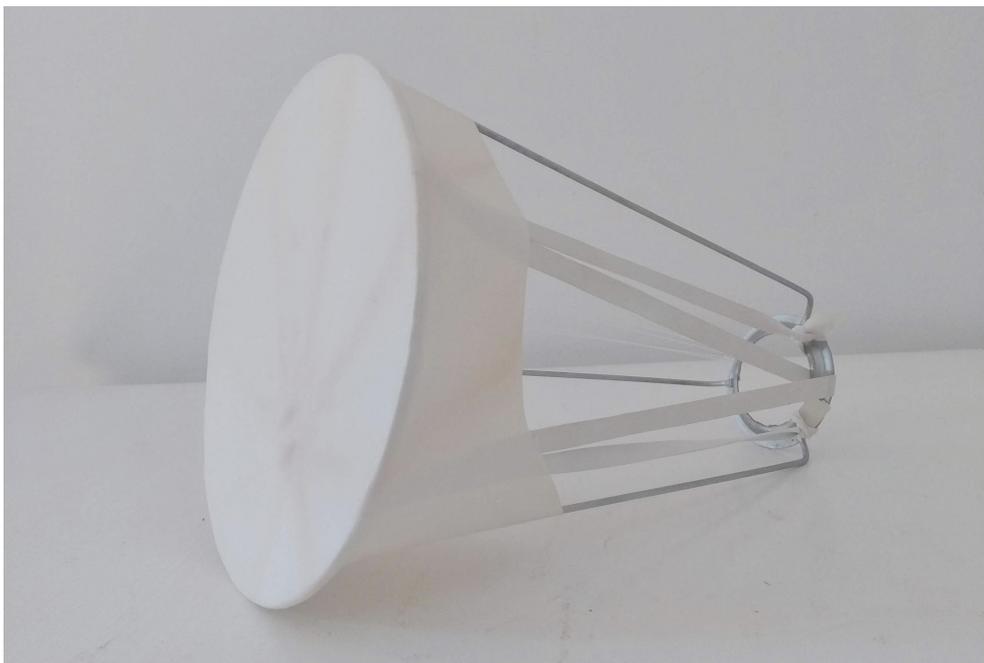
El Laboratorio de transducciones tiene como inspiración las obras de Alvin Lucier, por el uso de artefactos lowtech en sus composiciones y la experimentación con vibraciones. Sound on Paper, por ejemplo, indica claramente que todo sonido es una vibración y que la vibración como tal puede ser percibida tanto por la vista como por el oído o la piel. Entre otros artistas sonoros que flotan alrededor de mis inquietudes destaco Rolf Julius, John Cage y Stockhausen, que trabajaron mucho en este campo de la “desmilitarización del lenguaje” (2).



Sobretensión, escultura sonora con objetos encontrados.

Disponible en:

<https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/sobretension>



Escuchar los ruidos cotidianos, los sonidos mínimos y el movimiento, es expandir la escucha y liberarla de prejuicios estéticos, así como dilatar nuestro concepto acerca de la música. John Cage trabajaba sobre estas premisas y señalaba que cada objeto tiene su propio espíritu y que es necesario rescatarlo de su interior para que el sonido que vive en él pueda surgir y manifestarse: *“nunca cesaron mis tentativas por obtener de los objetos, de los instrumentos no convencionales, todo lo que fueron capaces de entregar”* (3). Devolver a los objetos su espíritu sonoro y su vibración –su pulso– son también objetivos de las Sesiones de escucha desarrolladas durante el Laboratorio.



Conchacactus, escultura sonora. Escayola, metal y magnetita.
Disponible en: <https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/conchacactus-soundsculpture>



Arco activador de objetos. Madera y Nylon.

4. Sobre transducir, o dejarse atravesar por el cuerpo de la palabra.

El papel en blanco debería rechazar la tinta sin sentido en estos tiempos en que el verbo está sentado, perezoso, sobre pilas y más pilas de información. Leo y muchas veces no leo, no consigo penetrar en la maraña de letras. Y tú, ¿lees? Casi nadie se embarca ya en el delirio de la lectura. No se toleran las asociaciones sin nexo, sin plexo, sin sello. Atrapados en esta rueda de dientes rotos, el tiempo sigue un ritmo ajeno: estricto-estático, estricto-estático, estricto-estático: estalla.

Hablar la lengua sin vida, de la pura comunicación, esta lengua de los deslenguados como bien nombró Larrosa (4) *“descorporeizada, que se piensa a sí misma como transmisión de información, aplana también el cuerpo. Atrofia que es también mental, y que se reproduce en discursos y prácticas que se les imponen a los individuos desde los imperativos morales de la salud, la belleza y las buenas prácticas. Estos sujetos deslenguados no son mudos, no. Imponen su lenguaje y con él silencian”*, el poder hace callar para imponer por la violencia un lenguaje liso, sin manchas, sin sombras, sin arrugas, sin cuerpo, la lengua de los deslenguados, una lengua sin otro en la que nadie se escucha a sí mismo cuando habla, una lengua despoblada, gentrificada como los grandes centros urbanos. Limpia y nítida.

En estos tiempos de alta resolución, ¿es posible devolver la lengua al cuerpo?





De. Lírios verbais, libro-escultura, 2018.

Disponible en: <https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/delirio-verbal-maquina-de-partituras>

Deformar el orden cronológico de las palabras, bailar textos y desbordar la letra en carne. El motor de la poesía está hecho de agua y susurro. Gotea sobre la tinta y se desliza sobre los meandros del lenguaje, jugando. *Jorra. Escrever poesia é voar fora da asa*, como decían los anti-mestres, los sabios locos que no se contentaban con comunicar. El negro sobre blanco alberga innumerables espectros. Balbucesos latentes. Lo que hace vibrar la lengua es perderse en las horas, en estas sombras. Estar niño ante un texto. Casi hablar y, en este casi, poder decir: “*Entender é parede, procure ser árvore*” (Manoel de Barros).

La poesía expone el cuerpo de la palabra, ese interlineado que susurra, que tiene carne, que siente. En la poesía la palabra se convierte en un cuerpo para el que no tenemos palabra. Y en esa experiencia, precisamente porque la palabra recupera su cuerpo, nosotras también recobramos la carne: volvemos a ser densos y sensibles. La poesía es el modo en que la palabra coge lo que está fuera de ella y se lo pone como si fuera su carne, su cuerpo, que son a su vez los nuestros, que somos carne de palabras.

El cuerpo habla. Sin vocalizar evoca, tartamudea, gesticula, mira, parpadea, se inclina, se estira, se acerca, respira, suspira: comunicación inexacta, abierta e inestable en las ambigüedades. El cuerpo se encuentra donde el lenguaje deslenguado no alcanza. Es lo que precede al discurso o lo que resiste a él. Por eso el cuerpo desborda el lenguaje. Y el lenguaje busca una manera de ser cuerpo, de vibrar, tragar y vomitar mundos.

“...experiencia, del latín *experiri, probar*; es un encuentro o relación. El radical *pe-* riri, que se encuentra también en *periculum, peligro*. La raíz indo-europea es *per*, con la cual se relaciona primero la idea de travesía y, después, la idea de prueba. En griego hay muchos derivados de esa raíz que marcan la travesía, el recorrido, el pasaje: *peirô, atravesar; pera, más allá, peraô, pasar a través; perainô, ir hasta el final; peras, límite*. En nuestras lenguas todavía hay una hermosa palabra que tiene el *per* griego de la travesía: la palabra *peiratês, pirata*. El sujeto de la experiencia tiene algo de ese ser que se expone atravesando un espacio indeterminado y peligroso. El *ex, exterior, extranjero, extraño, existencia*. En alemán experiencia es *Erfahrung, que tiene el fahren de viajar*. Y del antiguo alto alemán *fara, que también deriva de Gefahr, peligro*. Tanto en lenguas germánicas como en latinas, la palabra

experiencia contiene inseparablemente la dimensión de travesía y peligro” (5).

La traducción, entendida aquí como un proceso más o menos objetivo entre dos formas homogéneas, carece de espíritu aventurero. Se desplaza mínimamente de un idioma a otro. Se ubica en las primeras palabras de un significado de diccionario.

Para dar cuerpo al lenguaje es necesario ir a las afueras, o a las raíces, donde tal vez el sentido no llegue. Dar otras formas a las palabras, permitir que se transfiguren, se desnuden y revelen su carne, su materialidad, lo que las hace visibles y audibles.



Hacer de la lectura cuerpo. Libro de cera; escultura y acción, 2019.

Disponible en: <https://fabianavinagre.com/2020/03/16/libro-de-cera-hacer-de-la-lectura-cuerpo/>

Texto explicativo: “Cada hoja del libro está hecha separadamente a partir de la reutilización de la cera de velas, por su vez usadas en lecturas y otros rituales nocturnos. Cada noche una hoja era producida. Las inscripciones son raíces etimológicas derivadas de la palabra experiencia. Así como las tablillas romanas hechas en cera, este libro está vivo, puede ser escrito, borrado y reescrito. Inspirada en el libro de Paul Zumthor “Performance, lectura y recepción”, esta obra viene como una manera de pensar la lectura como performance, acercándola a lo ritualístico y corpóreo; un proceso que exige y toca las percepciones sensoriales del lector que también crea al leer”. Disponible en: <https://fabianavinagre.com/2020/03/16/libro-de-cera-hacer-de-la-lectura-cuerpo/>

El discurso es el lugar donde no vemos ni oímos a las palabras. Donde la expresión y la comunicación se producen automáticamente a través de convenciones mantenidas por dispositivos de poder, donde el lenguaje está normalizado. En academias, escuelas, instituciones y hasta en los hogares; no se tolera que resuenen las palabras, que existan en gesto, en mirada, en ruido o en baile. Los cuerpos están atados porque no se libera a las palabras. La biopolítica contemporánea es también semántica.

¿Cómo hacer poesía en estos tiempos de control discursivo y de su constante conversión en mercancía? ¿Cómo convivir con estos dispositivos que nos encierran en (in)significancias y empobrecen la experiencia?

En la poesía – que va más allá del poema escrito y llega a ser poiesis que invade la vida – estos lenguajes peligrosos resisten.

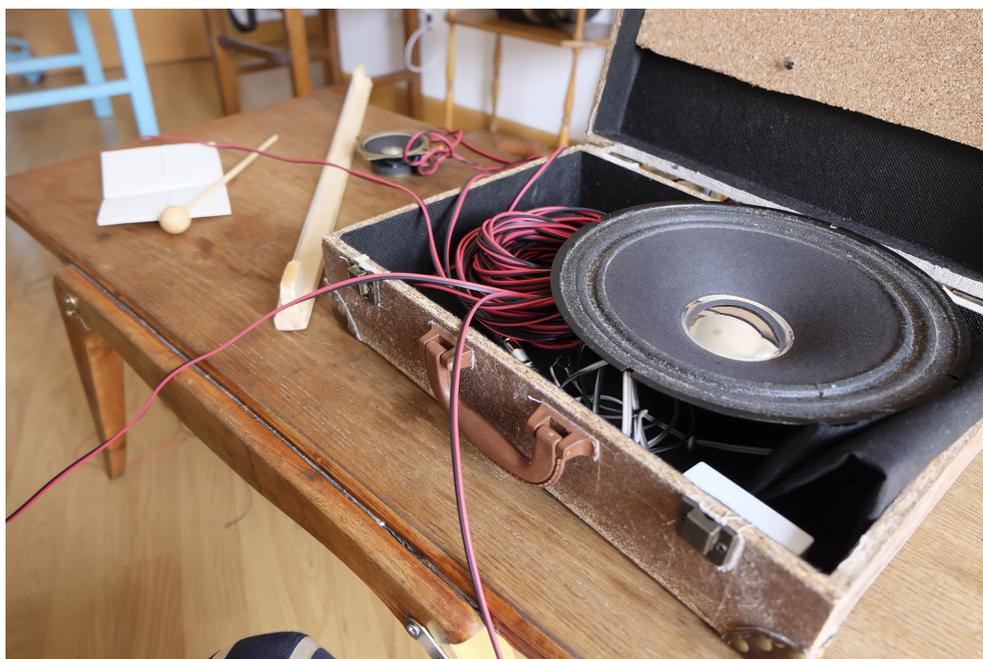
La tra(ns)ducción está allí, en el jardín de infancia de las palabras, en las salas de baile, en las calles más inhóspitas, en los templos profanos. Donde el alma es tacto. O donde resuenan libres las carnes, que nunca son iguales. Y donde un lenguaje puede contaminar los otros: la palabra ser bailada, la imagen escuchada, el sonido ser escrito...

5. Hacer de la palabra cuerpo. Proyectos artísticos.

Dedico este capítulo a algunos proyectos devenidos de las inquietudes surgidas durante las investigaciones del Lab.

- Proyecto Laboratorio de Transducciones – Un dispositivo poético para las sesiones de escucha.

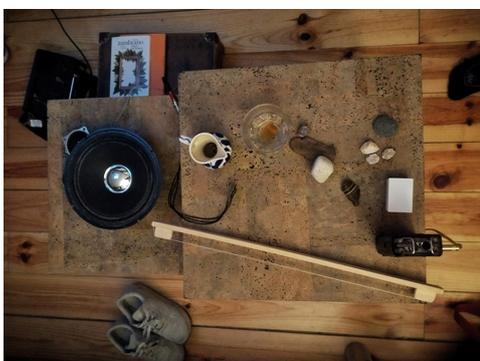
Dentro de la maleta un aparato sonoro viaja por algunas casas de Madrid: una grabadora, cinco micrófonos de contacto, un cono de altavoz reutilizado y 10 metros de cables eléctricos. Un artefacto que solo sirve para subrayar lo que ya está – para amplificar lo que a veces nos olvidamos. Los instrumentos ya los tenemos, basta escucharlos. El Lab es un acontecimiento y no lo que está en la maleta.



Dispositivo para sesiones de escucha. Madrid, 2019.



Dispositivo para sesiones de escucha. Madrid, 2019.



Registros sesiones de escucha, Madrid 2019.



Registros sesiones de escucha, Madrid 2019.

• Babel Papel. Instalación.

Babel Papel está realizada a partir de papeles extraídos de las lecturas que permearon el proyecto Laboratorio de transducciones. Las voces incorporadas en el proceso se transforman en masas disformes que resuenan y susurran lenguas ocultas. Un acercamiento al lenguaje desde su fragilidad compuesta por escritura, sonido y experiencia. Antropofagia entre teoría y práctica; palabras encendidas ante una escucha expandida. La obra se activa cuando es tocada por los imanes.



“Babel Papel”. Instalación interactiva: papel, hilo de cobre, cinta de cobre, magnetita e imanes.
Muestra Paralaje, CBA Madrid, 2019.

Disponible en <https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/babel-papel-instalacion>

• CUON – Performance.

¿Un concierto improvisado o un juego de palabras? La intuición, la escucha y el habla humana frente a la programación algorítmica de un ordenador. ¿Qué tipo de discurso se puede generar? Este es un trabajo de improvisación que, a través del uso de equipamientos de audio, un software de conversión de voz a texto y palabras deconstruidas, crea una suerte de juego sonoro. Partiendo de un texto fragmentado, los performers alimentan una máquina que a su vez escucha los sonidos derivados de silabas y los transforma en un discurso imprevisto, pero condicionado por la tecnología. Un concierto creado entre tres participantes: dos humanos y una máquina.



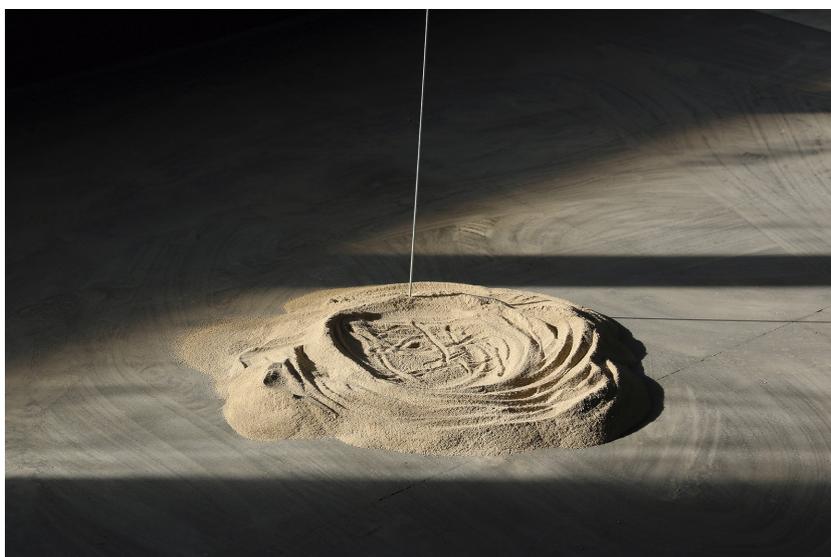
Performance activada en Centro de Arte Dados Negros, Ciudad Real, 2019.
Disponible en: <https://vimeo.com/443369172>

- A la escucha – Intervención site-specific.

“Estar a la escucha es siempre estar al linde del sentido, o en un sentido de borde y de extremidad, y como si el sonido no fuese precisamente nada distinto de ese borde, esa franja o ese margen (...)” (6) Jean-Luc Nancy.

Para el edificio de Puerta de Toledo fue construido un gran instrumento con los materiales encontrados allí. Ocupa las escaleras y utiliza la acústica del espacio a través de la resonancia de varillas de metal en contacto con los escalones. Es activado a partir de cuerdas en la segunda planta, que mueven los metales de la planta inferior.

En la tercera planta fue instalada una varilla que dibuja partituras en arena cuando era activada por el espectador.



A la escucha. Intervención site-specific, Madrid, 2019.

Disponible en: <https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/a-la-escucha-instalacion>

- Poéticas del Toque – Instalación interactiva, Tabacalera Promoción del Arte, Madrid, 2018.

¿Qué imaginas cuando cierras los ojos? Poéticas del toque es un despliegue de un trabajo iniciado en 2012 llamado La Mirada de Dentro, en el cual se ha desarrollado un proceso colectivo con personas invidentes y de baja visión. A través de la lectura de poesías yo y el grupo conversábamos a respecto de nuestras percepciones, sensaciones e imágenes mentales. Traslado estas experiencias al material y creo las instalaciones, en busca principalmente de características táctiles como textura, temperatura, consistencia y flexibilidad. Para Cantera fueron elegidos poemas de tres poetas mujeres nacidas en Madrid.

Cada micro instalación poseía un paisaje sonoro distinto, captado a partir de materiales cotidianos. Simulaban sonidos corporales y fluidos, de acuerdo con su respectiva poesía de inspiración. La mezcla de las tres pistas generaba una cuarta experiencia sonora en la sala.



Poéticas del Toque – Instalación interactiva, Tabacalera Promoción del Arte, Madrid, 2018. Disponible en:
<https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/desmadejada-paisaje-sonoro>
<https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/oni-soundscape>
<https://soundcloud.com/fabiana-vinagre/alcance>

• Laboratorio de Transducciones – Conferencia Performática – Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2019.

Entro en el escenario formalmente, llevo papeles en las manos y detrás de mí la pantalla se prepara para un power point. Hasta este punto el público vislumbra otra típica presentación académica. En medio a mi habla automática y excesivamente científica irrumpo el discurso y rasgo lentamente los papeles. No podría presentar el Lab – esa casi crítica al lenguaje acostumbrado y sus discursos hegemónicos–con estas palabras duras y sin pulso.

La palabra está cansada
de solamente significar
Palabra recta no vuela.
Tiene que inclinarse al suelo:
ser piedra
ser sapo
ser barro.
Palabra para ventear tiene que rasgar el papel,
coser con hilo de cuerda;
violar la partitura para atravesar la piel.
Solo así, hecho palabra-cicatriz
el verbo puede delirar estrellas .

Recito este poema mientras circundo la sala y rasgo lo que queda de los papeles en micro trozos, mirando a los oyentes que ahora ganan una función activa en la presentación. En la pantalla, conforme mis acciones, el siguiente texto va ganando forma:

“Dar cuerpo a la palabra es permitir su debilidad, devolver su ambigüedad y traer a la luz su carácter experiencial. Esta borrosidad, este ruido, esta aspereza es lo que permite la creación” (7).



Pongo los papeles en un grande recipiente metálico. Voy a una pared de la sala y cojo una pintura colgada. Giro el lienzo y lo pongo en la mesa. El texto proyectado sigue:

“Creación de una idea, de una imagen, de un gesto, de una obra de arte” (7).

En la mesa de los jurados gentilmente pido un poco de agua. Vuelvo a mi mesa y echo el agua en los papeles picados. El micrófono amplifica los sonidos, como si estos fuesen mis palabras.

“Pero también de nuevos modos de existencia, de sexualidad, de alimentación. Nuevas maneras de relacionarse con el otro, con el trabajo, con el Estado” (7).

Saco la maleta del Lab y de dentro cojo un mixer. Lo enchufo y licuo los papeles hasta formarse una masa. El ruido habla.

“Sea lo que sea, lo que cuenta es que cargue con el la pulsación de otros modos de ver y de sentir – que se producirán en la trama de relaciones entre los cuerpos y que habitan en cada uno de ellos singularmente – de manera tal a volverlos sensibles” (7).

Pongo la masa en la parte detrás del lienzo para formar una fina capa. Limpio mi bancada, guardo mis utensilios y termino mi habla mientras se concluye el texto.

“En otras palabras, lo que cuenta es transducir el afecto o emoción vital, con sus respectivas calidades intensivas, en una experiencia sensible – sea por vía del gesto, de la palabra, del sonido. Experiencia que se inscriba en la superficie del mundo, generando desvíos en su arquitectura actual” (7).

Después de seca esta masa se vuelve una placa de papel, así como las estructuras creadas para la instalación **Babel Papel**.



6. Conclusiones.

Llamo “conclusiones” a este capítulo, pero como el río que inicia este trabajo, las aguas siguen sus flujos, “*como un arroyo sin principio ni fin que socava las dos orillas y adquiere velocidad en el medio*” (8). En este momento veo mi obra como un disparador de procesos, un dispositivo que logra ser pulsión de experiencia, de fracaso, desvío y transmutación, reorganización del deseo, que en su inestabilidad es capaz de vislumbrar otros posibles mundos. Muchas veces he buscado la forma: algo estático, terminable, una obra o un conjunto de obras finitas – por ser más ubicable en una disciplina, en una institución, y en las demandas de un mercado o de toda una lógica de consumo. Me aliviaba pensar que todo estaría resuelto; pero al mismo tiempo me generaba cierta angustia de pararme con la ilusión de ese estatismo y con el embotamiento de una experiencia que siempre está por germinar.

Hoy trabajo mucho más con el arte en cuánto práctica compartida y generada en conjunto, partiendo de la resonancia y disonancia de los cuerpos presentes, que como una producción aislada. Veo y deseo, por tanto, que las obras aquí expuestas funcionen como disparadores para que la experiencia estética sea reconocida y vivida no solo dentro de instituciones ligadas al arte, sino que también pase a habitar el cotidiano y estimular cambios en cada individuo, que se vuelve permeable, atento y activo en sus medios.

7. Referencias bibliográficas.

- (1)(6) NANCY, Jean-Luc (2008). A la Escucha. Madrid: Amorrortu. Páginas 18-20 y 203.
- (2) ARIZA, Javier (2003). Las Imágenes del Sonido. Universidad de Castilla de la Mancha. Nota: para saber más sobre este término y sus creadores. Página 71.
- (3) CAGE, John (2010). Para los Pájaros. México: Editorial Alias, 2010. Página 82.
- (4)(5) LARROSA, Jorge (2003). Entre las Lenguas: Lenguaje y Educación después de Babel. Barcelona: Editorial Laertes. Páginas 176 y 179.
- (7) ROLNIK, Suely (2019). Esferas de la Insurrección. Argentina: Editorial Tinta Limón, Página 54.
- (8) DELEUZE, Gilles y GUATARRI, Felix (2003). Rizoma. Valencia: Pre-Textos. Páginas 55-56.
- (9) ZUMTHOR, Paul (2018). Performance, Recepção, Leitura. São Paulo: Ubu Editora.

8. Referencias electrónicas URL.

- Texto explicativo: Página web de Fabiana Vinagre. Disponible en: <https://fabianavinagre.com/> (consulta: 15/07/2020).



- Texto explicativo: Soundcloud de Fabiana Vinagre. Disponible en: <https://soundcloud.com/fabiana-vinagre> (consulta: 15/07/2020).



• Texto explicativo: Instagram de Fabiana Vinagre. Disponible en:
<https://www.instagram.com/vinagrefabiana/> (consulta: 15/07/2020).



9. Anexo. Otros proyectos.

• ¡Oye, mira! Performance activada en la Juan Gallery. Madrid, España, 2019.

Dos performers en un metro cuadrado: uno privado de la audición con un casco aislante de sonidos y el otro con una venda en los ojos. Durante la primera hora y media de la acción ambos escriben, uno lo que ve y el otro lo que escucha. Cada 15 minutos suena una alarma para marcar el tiempo como ese segundo espacio común entre los dos. El vendado apaga el sonido de la alarma y el sordo reinicia la cuenta regresiva. Al final de esa etapa el material escrito es leído de manera simultánea generando un diálogo fruto de esa experiencia de privación compartida. ¿Tendrán ellos algo en común? Yuri Tuma y Fabiana Vinagre.



¡Oye, mira! Performance activada en la Juan Gallery. Madrid, España, 2019.
Disponible en: <https://vimeo.com/323713730>



- Poesías Cartográficas.

Poesías cartográficas es un proyecto que experimenta en los límites de la escritura, el cuerpo y el espacio.

Experimentar mediante el desplazamiento de la palabra en el espacio para transformarla en un gesto poético, hoy en día, es cuestionar el uso del lenguaje en el contexto neoliberal, donde podemos decir que hasta el lenguaje en sí ha pasado por un proceso de gentrificación.

Este camino que proponemos de dar cuerpo y espacio a la palabra permite su debilidad, devuelve su ambigüedad y trae a la luz su carácter experiencial.

Hacer de la poesía una cartografía desafía triplemente las normas al poner el cuerpo en otra performatividad; el territorio en otros límites posibles y la palabra en su forma más abierta. Yuri Tuma y Fabiana Vinagre.



Poesías Cartográficas.

Disponible en: <https://vimeo.com/285528770>



Poesías Cartográficas.

Disponible en: <https://vimeo.com/285528770>

Otra versión disponible en: <https://vimeo.com/445192034>

- Paronomía.

Performance creada en conjunto con el artista Yuri Tuma.

Paronomía hace referencia a la relación entre palabras que tienen una estructura semejante y un significado totalmente distinto (palabras parónimas).

Tratase de una performance duracional compuesta por dos personas sentadas cara a cara y un libro delante de cada una. Los performers tienen que pasar las páginas una a una del libro que está colocado adelante al otro performer y no pueden tocar su propio libro. A cada página una palabra aleatoria es leída, alternadamente. Hacen eso hasta que los dos libros terminen.

La no-jerarquía de las palabras pone tanto a los performers como al público en una relación íntima con la palabra, que se percibe no solamente más por su significado, pero también por sus resonancias.

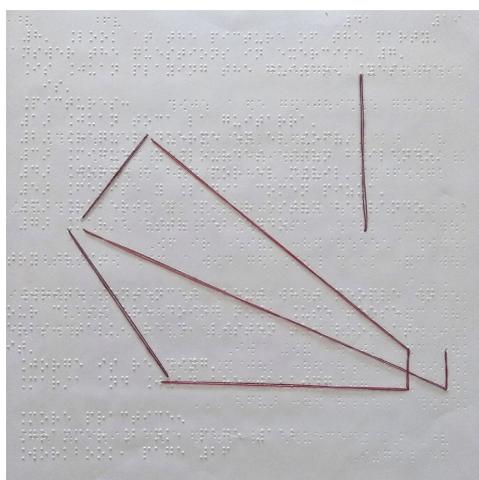
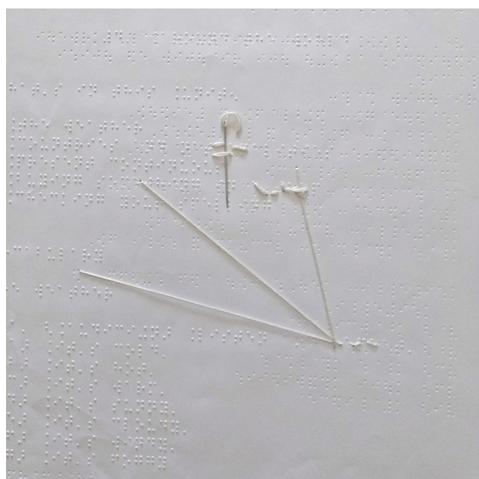
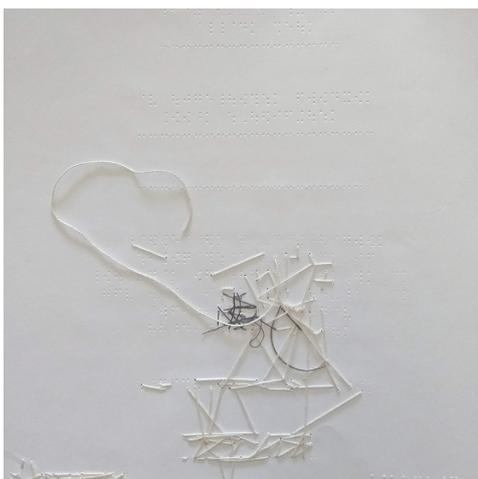
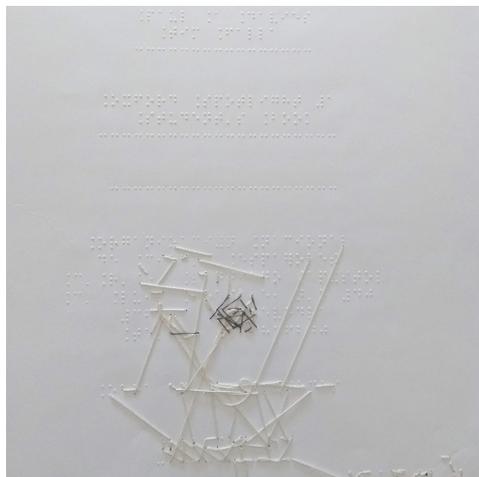
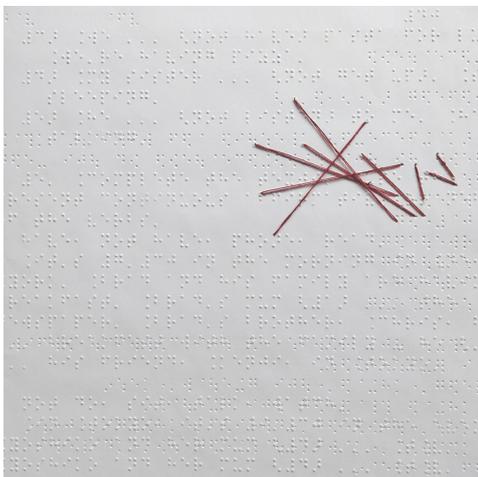


Poesías Cartográficas.

Disponible en: <https://vimeo.com/306570250>

- Costura en Braille. Libro en braille intervenido. Costura sobre papel, 2018.

Hay un agujero en lo real.



- Irrealista – Cartografías de una (des) habitación.

Intervención en dos momentos (en calle y online) creada para generar discusiones sobre la especulación inmobiliaria, la mecanización de las relaciones humanas dentro del contexto capitalista y la cuestión de territorios y fronteras, espacios íntimos y espacios públicos, en nuestra era virtual.

Una urgencia devenida de la búsqueda sin fin por un espacio para vivir en la capital española. De la sensación de impotencia frente al mercado y sus múltiples formas de apropiación de la subjetividad.

La segunda parte consistió en subir las fotos de la “habitación” ubicada en el centro de Madrid y crear un anuncio en la aplicación “Idealista”, jugando una vez más con la cuestión de espacio (publico, virtual / íntimo, subjetivo) y mercantilización.

