

La acción se desarrolla en su estudio a partir de cuatro secuencias; mediante una toma a nivel del suelo, captan el recorrido que Almeida realiza arrodillada, con el único sonido de sus rodillas deslizándose por la superficie y su respiración salvo un fragmento de la ópera *Orfeo y Eurídice*, de 1792, del compositor alemán Christoph Willibald von Gluck, que la acompaña poco antes de finalizar. A partir de una composición sencilla, en la cual vuelve a utilizar el blanco y negro, y un escenario neutro, Almeida se presenta ante el espectador en una especie de proceso expiatorio, en un ir y venir repetitivo, durante el cual nos muestra objetos cotidianos, familiares, que le pertenecen y que forman parte de su intimidad, mientras expresa y reafirma el vínculo entre cuerpo y espacio.

Recursos

<https://youtu.be/WGDigCnAwV4>

<https://youtu.be/bfGuw1Bnfbg>

<https://youtu.be/65hD9eTan00>

<https://youtu.be/WJ8gFEftKR4>

Agradecimientos

Helena Almeida, Francisco Valente, Miguel Von Hafe, Fundación Telefónica, Madrid

Fechas de la exposición: 19/01/2016-04/09/2016

Horarios del museo:

Martes a sábado de 10 a 20 h.

Domingo de 10 a 15 h.

Lunes cerrado

ESBALUARD | museu d'art modern
i contemporani de palma

GABINET

HELENA ALMEIDA

Es Baluard presenta en el Gabinet una primera aproximación al proceso creativo y la obra de Helena Almeida (Lisboa, 1934), artista presente en la colección a través de *A experiència do lugar*. Este formato de muestra concebida para el Gabinet permite ampliar la documentación de piezas significativas del museo, poniéndolas en relación con nuevas obras, a fin de complementar y centrar el trabajo de los autores vinculados a la colección, siempre intentando destacar el papel de la mujer en la historia del arte; en este caso el feminismo irradiado por Helena Almeida, exponente de un proceso de trabajo radicado en lo autorreferencial, el cuerpo y la acción.

La pieza de Helena Almeida perteneciente a la colección es una fotografía realizada en 2001 y se confronta con el trabajo en formato de vídeo *A experiència do lugar II* de 2004 –realizado para la Bienal de Venecia de 2005– en un continuo intercambio de soportes y experiencias. Así, la relación entre las dos obras presentadas conforma un recorrido creativo esencial centrado en la fotografía y el vídeo desde la propia subversión del soporte, medios que junto a la pintura, el dibujo y la *performance*, configuran su trayectoria artística, iniciada a mediados de la década de 1960 a partir de la resistencia y la práctica continua como constantes.

Hija del escultor Leopoldo Almeida, tras estudiar pintura en la Escuela de Bellas Artes de Lisboa, obtiene una beca y viaja a París en 1964. Durante estos años en los que se desarrollan nuevas propuestas y lenguajes artísticos como el arte minimal o la *performance*, Almeida traza su propio camino vinculado a la práctica conceptual. Sus primeras obras, desarrolladas en esa década en torno a la pintura, poseen un carácter tridimensional. En 1967 tiene lugar su primera exposición individual, par-

tiendo de estos lenguajes familiares para llevarlos a vías insospechadas desde la experimentación. Amplía la superficie pictórica mediante la incorporación de otros elementos, transgrede los límites del medio «ocupando» la tela, incluso poniéndosela, como hace en *Tela rosa para vestir* de 1969, obra en la que Almeida se convierte en «pintura» mientras se pasea por las calles de Lisboa, en una acción performática en la que el cuerpo y el medio pictórico se aúnan.

Su interés por la *performance* y el *happening* es fruto de su atracción por la fotografía como registro documental de las mismas, no por las acciones en sí, de forma que la pintura acaba siendo relegada a un segundo plano en pro de la imagen fija a partir de los años setenta.

«La obra es mi cuerpo, mi cuerpo es la obra», afirma Almeida. Se autodefine como sujeto y objeto de su creación, una definición en la que el sujeto es determinado por una lectura universal alejada de cualquier referencia autobiográfica. Su proceso creativo se desarrolla a partir de la apropiación de su cuerpo —entero o fragmentado— como objeto y de la eliminación de cualquier límite entre las disciplinas artísticas en las que trabaja, la fotografía, la pintura, el dibujo, la *performance* y el vídeo. Entre ellas, predomina el medio fotográfico como su principal soporte y vehículo de reflexión, mientras que el dibujo y el vídeo definen el proceso previo a la realización de la obra final.

Para Almeida, el significado de la imagen captada permanece abierto; sus fotografías son el resultado de una escenografía y una coreografía meditaciones, en las que colabora su marido, el arquitecto Artur Rosa, que es quien fotografía a Almeida mientras realiza las acciones e incluso acompaña a la artista ante el objetivo de la cámara en su obra reciente. Explora la relación entre el cuerpo y el espacio, dejando a un lado el dibujo y la pintura; los gestos capturados, a menudo planteados en series, tienen lugar en interiores, ya sean de espacios públicos, como un aula de la Facultad de Ciencias de Oporto en *A experiência do lugar*, o privados e íntimos como su estudio, tal y como refleja *A experiência do lugar II*.

Ya en los noventa afirmaba en una entrevista a Isabel de Carlos: «Lo que me interesa es siempre lo mismo, el espacio, la casa, el techo, la esquina, el suelo; después el espacio físico de la tela, pero lo que yo quiero es tratar las emociones. Son maneras de contar una historia». Desde el blanco y negro, el color de la mayoría de los sueños, explora estos territorios y los hace llegar al público.

OBRAS

A experiência do lugar, 2001. Fotografía en blanco y negro, 124 x 202 cm. Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma.

Helena Almeida fue invitada a participar, junto a otros creadores destacados de la escena portuguesa, en el proyecto artístico de la sección de arquitectura de Oporto 2001, capital europea de la cultura entre 1999 y 2001. Miguel Von Hafe y Paulo Cunha e Silva, comisarios del proyecto titulado «A experiência do lugar» (La experiencia del lugar), propusieron a diez artistas —entre ellos, Joana Vasconcelos, Pedro Cabrita Reis y Julião Sarmento— que realizaran una obra vinculada a edificios del ámbito científico de la ciudad, en concreto, las facultades universitarias.

Almeida centró su propuesta en el edificio de la Facultad de Ciencias. Una de sus aulas es el escenario escogido y captado a través de una serie de imágenes de gran formato donde la presencia de quienes lo albergan normalmente, los alumnos y docentes, es representada a través de la figura de Almeida. La fotografía perteneciente a la colección de Es Baluard consiste en un primer plano fragmentado de la artista —realizado en blanco y negro, como es habitual— sentada en el aula; en él los pies, desnudos, reposan sobre el suelo cubiertos de pigmentos. Así, Almeida continúa en esta serie con su investigación en torno al cuerpo localizado en el espacio, un espacio que no es su estudio, como es lo habitual: recorre el aula vacía, se tumba en el suelo... capta imágenes propias mientras realiza su particular «simbiosis» con el lugar, hace visible cada uno de los elementos que conforman el espacio.

A experiência do lugar II, 2004. Vídeo, monocal, blanco y negro, sonido. Duración: 12' 47''. Cortesía de la artista.

El vídeo como soporte para sus propuestas creativas ha sido utilizado en muy pocas ocasiones por la artista portuguesa. Como ella misma explica: «El vídeo en mi obra, la mayoría de las veces, me sirve para trabajar lo contrario de la imagen en movimiento, me sirve para encontrar la imagen parada de la fotografía. Para yo saber mejor cuál es mi postura, para comunicar aquello que quiero comunicar. Es decir, si quiere, el vídeo sirve para registrar mi *performance* privada y a partir de ella escoger el mejor fotograma que será después la obra, la fotografía o la secuencia de fotografías».

En *A experiência do lugar II*, obra que realizó para la 51 edición de la Bienal de Venecia (2005) como representante del pabellón de Portugal, el vídeo fue el medio escogido, ya que le permitía, dadas sus características, expresar el movimiento de la acción, aspecto que la fotografía no conseguía reflejar.