

BECOMING COMMON STARS...AT NIGHT

Loreto Martínez Troncoso

Opereta: *A~Mar*, 2014

&

Gabriel Borba,

Opereta: *O preço do dinheiro*, 1980

16.09-16.12.2016

Grita! y que griten.

Voltaire

Voces...

...navegamos en un mar de voces...aunque al final solo atendemos a aquellas que están en nuestra misma deriva, voces que despiertan nuestros sentidos, nuestra conciencia...

Allá por los años 80, escuchar la radio solo era posible a través de un receptor convencional eléctrico o a pilas. Aquellos aparatos estaban provistos de una antena retráctil que se movía en todas direcciones y con la que tratábamos de capturar una señal escurridiza. Jugábamos con la rueda sintonizadora mientras buceábamos perdidos entre una nebulosa de ruidos y sonidos tratando de escuchar algo con lo que conectar.

La primavera pasada en una conversación entre amigos hablábamos de la desaparecida emisora británica Radio Luxembourg; me contaban cómo esta radio variaba constantemente su lugar de emisión con el fin de no ser descubierta, ya que retransmitía de forma ilegal. La leyenda dice que realizaban sus transmisiones desde un barco perdido en el océano ya que así evitaban el control oficial, al no encontrarse nunca en una misma posición que les permitiese ser localizados. Desde esa plataforma móvil conseguían llegar a áreas en donde este nuevo sonido y su mensaje o bien estaba prohibido o simplemente se encontraban demasiado lejos de esa otra realidad. Me gusta pensar que los artistas tienen el poder de actuar como una antena móvil que les permite amplificar su mensaje de cara a una audiencia que cumple la función de ese antiguo receptor de radio.

A comienzos de los años 80 la dictadura en Brasil estaba ya próxima a su fin, y aunque no tenía la fuerza de sus inicios, una gran parte de la sociedad civil brasileña permanecía silenciada sin una voz propia y sin una plataforma pública en la que hacerse escuchar. En este contexto difícil justo al inicio de una nueva década, en 1980 *Gabriel Borba* [São Paulo, 1942] realiza una intervención en el edificio de la Pinacoteca de São Paulo, una performance inicialmente concebida como una opereta bufa [buférrima en sus palabras] titulada "*O preço do dinheiro*", y en la que ponía de relieve su malestar con un banco que no le había prestado dinero, un grito en contra del sistema que después acabaría transformándose en una suerte de protesta celebratoria en la que el público participa de la irritación del artista haciendo de su exasperación también la suya. Un evento en el que *Gabriel* ofreció su voz a un público que encontró allí un lugar en el que expresarse junto con el artista, un escenario que se transforma en una plaza pública en la que alzar las voces juntos, iluminando juntos esa oscuridad como estrellas en una noche de verano. *O preço do dinheiro* permitió a los allí presentes indentificarse con la posición de *Gabriel*, compartiendo una misma preocupación y dando una respuesta colectiva a ese deseo de liberación y no conformismo.

Es inusual que un artista emplee las palabras, preocupaciones o deseos del público, para después ofrecerle visibilidad en una plataforma en la que puedan expresar de manera abierta y libre sus ideas o pensamientos, haciendo lo que, quizás, podría ser asumido como un ejercicio de entendimiento de "el otro", con el fin de construir o articular un auténtico proyecto colaborativo. El "speaker corner" reafirmó la intervención pública y recupero ese espacio abierto como el lugar en el que comunicar y dirigirse a una audiencia sin ningún tipo de cortapisas, una escena para la gente de a pie que normalmente no tiene acceso a una tribuna en donde dar salida a sus palabras, un escenario de verdad para los habitantes de cualquier plaza pública.

Loreto Martínez Troncoso [Vigo, 1978] ha tenido muy presente el trabajo con la comunidad como una idea con la que poder articular un proyecto en el que involucrar a un colectivo con el que después desarrollar una obra a múltiples voces. Pero no será hasta el año 2014 cuando la artista comience a dar cuerpo a esta ambiciosa tarea. La propuesta tomó forma bajo la estructura de una opereta en la que intervienen activamente los habitantes de un pequeño pueblo de pescadores de Portugal llamado Trafaria. Ellos junto con la artista y un grupo de músicos independientes y otros artistas locales ayudan a orquestar lo que acabará por convertirse en una sola voz que emerge de las entrañas y del corazón.

Una opereta que supuso un paso arriesgado y también lógico y coherente dentro de la práctica de la artista, en cuyos proyectos, intervenciones o performances congrega su voz junto a otras voces en unas tomas de palabra llenas de emoción que frecuentemente acaban en un diálogo personal e íntimo con la audiencia.

El proyecto, llamado *A~Mar*, aparece inicialmente ante el espectador como un tocosco documental que poco a poco se revela en un hábil engranaje y en una precisión minuciosa que va transcurriendo en una progresión sincera y emotiva de palabras, exhortaciones, música y sentimientos que nos atrapan y acompañan hasta un intenso y conmovedor "finale" en el que todas las voces del pueblo cantan juntas como si fuesen una única voz.

Becoming common stars...at night reúne, confronta y crea un diálogo entre dos diferentes e importantes trabajos separados por 34 años en el tiempo, dos intervenciones que emergen desde ideas distintas y realizadas en contextos sociales y políticos muy diversos; aunque lo relevante es comprobar cómo los dos artistas logran convocar otras voces ajenas uniéndolas a las suyas, desatando una energía común que deviene en una fuerte manifestación de poder y voluntad, como si ambos artistas respondiesen al unísono a la idea que subyace en esta frase de *Aleksandr Solzhenitsyn*: "un grito provoca una avalancha"...