

"Fragmentos Fonéticos de um (Si)"

prêmio FUNARTE mulheres nas artes visuais 2013

performance/instalação audiovisual

duração: 40'

direção/concepção: Cristina Elias

vídeo-artista / imagem: César Meneghetti

sound artist: Yuko Matsuyama

com: Rosemarie Walter (Berlin, Alemanha), Gabriele Deroche (Berlin, Alemanha), Leonardo Castilho, Alexandre Ohkawa, Catharine Moreira, Isadora Borges, Luana Milani, Cauê Gouveia, Daniela Takara, Naiane Olah, Duarte Vicente, Amanda de Lima, Ana André, Leandro Almeida, Maria Rita de Oliveira (Corposinalizante - Sao Paulo, Brasil)

"FRAGMENTOS FONÉTICOS DE UM (SI)" é uma *performance* e instalação audiovisual, que se confronta com o tema dos limites da comunicação através de traduções e re-traduições do romance de Clarice Lispector, "A Paixão segundo G.H.". Fragmentos de texto em Português, Italiano, Espanhol, Inglês e Alemão compõem uma paisagem sonora que durante o evento *live* é "re-traduzida" por performers surdos em um léxico silencioso de movimento, por um vídeo-artista em imagens e por uma *sound-artist* em sons abstratos. O processo criativo de "Fragmentos Fonéticos de um (Si)" parte da re-criação da palavra através da língua dos sinais utilizada para a comunicação de pessoas com deficiências auditivas e o seu posterior tratamento artístico e performático em oficinas de performance e movimento. O "defeito" – a impossibilidade da oralidade e da audição – transforma-se num instrumento de ampliação dos meios de expressar-se.

Performance no MAM Museu de Arte Moderna (São Paulo), em Abril de 2014 – foto: Karina Bacci

Clarice Lispector escreveu sobre os limites da linguagem e sobre o fracasso em expressar o infinito mar de sentimentos que tinha dentro de si. Os surdos profundos e portadores de deficiências auditivas vivem no seu cotidiano o desafio da insuficiência dos meios de expressão. Cristina Elias é uma *performance artist* e coreógrafa, que tendo já estudado literatura e tradução, concentrou o seu trabalho na tradução de palavras para o campo visual através do corpo.

Neste contexto, em Julho/Agosto de 2013, em Berlim, Cristina Elias realizou um intenso trabalho de pesquisa com a performer surda Rosemarie Walter que envolveu a “tradução” do texto escrito e falado de Lispector para a linguagem gestual dos surdos (na Alemanha) e o seu posterior tratamento artístico. Essa pesquisa resultou numa performance *live* apresentada no âmbito do Festival Ibero-Americana “Plataforma Berlin 2013” (www.plataforma-berlin.org) e integrada na programação oficial do Pavilhão Brasil da Feira Internacional do Livro de Frankfurt 2013, onde o Brasil foi o país homenageado.

Cristina Elias e Rosemarie Walter em oficina de performance e movimento para “Fragmentos Fonéticos de um (Si)”, Berlim, Alemanha, 2013 - foto: César Meneghetti

Poster da performance no Festival Plataforma-Berlin 2013

Em Outubro de 2013, Cristina Elias ganhou o prêmio FUNARTE Mulheres nas Artes Visuais para recriar Fragmentos Fonéticos de um (Si) em São Paulo com 13 performers surdos locais.

Oficina de Performance e Movimento (pesquisa LIBRAS) – MAM São Paulo, Abril 2014 – foto: César Meneghetti

Depois de dois meses de trabalho intenso, em Abril de 2014, Fragmentos Fonéticos de um (Si) foi apresentada no MAM Museu de Arte Moderna (São Paulo) sob a curadoria de Daina Leyton e no MIS Museu da Imagem e do Som (São Paulo) sob a curadoria de Natalia Mallo.

Performance no MAM Museu de Arte Moderna de São Paulo (Abril 2014) – foto: Karina Bacci

Performance no MIS Museu da Imagem e do Som de São Paulo (Abril 2014) – foto: Karla Meneghetti

A linguagem gestual dos surdos, assim como as diversas línguas faladas e escritas no mundo, é um código regional. Após a experiência piloto em Berlim e o processo criativo em São Paulo, pretende-se ampliar o âmbito de abrangência da pesquisa e trabalho artísticos já feitos, levando a performance “Fragmentos Fonéticos de um (Si)” a outras regiões do Brasil bem como a outros países, de forma que à linguagem física já desenvolvida sejam somadas especificidades de outras regiões, culturas e personalidades.

Leonardo Castilho e Naiane Olah em Fragmentos Fonéticos de um (Si), MAM São Paulo, Abril de 2014 – foto: César Meneghetti

Esse processo deverá continuar e renascer em cada nova localidade onde venha a ser montado. Cada nova performance *live* de "FRAGMENTOS FONÉTICOS DE UM (SI)" será integrará a pesquisa e resultados das performances anteriores.

Performance no MAM Museu de Arte Moderna de São Paulo (Abril 2014) – foto: Karina Bacci

Essa performance audiovisual - que envolve corpo, imagens em vídeo, recitação de fragmentos de textos e *sound design* - inspira-se no texto escrito de Clarice Lispector para buscar, nas suas diversas traduções, transformações do original que fazem dele algo sempre vivo.

Video Links:

Performance MAM Sao Paulo – April, 2014 (15’):
<https://vimeo.com/96640372>

Performance MIS São Paulo – April 2014 (15’):
<https://vimeo.com/96638916>

Full video – video-installation (30’):
<https://vimeo.com/97763046>

Trailer (3’): <https://vimeo.com/71683298>

Fragmentos Fonéticos de um (Si) na NET:

Acompanhamento do processo criativo e imagens:
<http://fragmentosfoneticos.blogspot.de>

Fotos:
<https://www.flickr.com/photos/123717019@N07/sets/>

Facebook:
<https://www.facebook.com/Phonetic.Fragments>

CV's

Cristina Elias

performance artist/diretora, São Paulo, SP, Brasil

Concluiu um mestrado em direção de movimento na "Central School of Speech and Drama" (Universidade de Londres, RU). O seu trabalho concentra-se na construção de pontes entre diferentes códigos artísticos de expressão, com uma forte ênfase na tradução de texto em movimento. Em 2011, colaborou na produção da ópera "Matsukaze" da companhia de dança Sasha Walz & Guests (Berlim). Também em 2011 criou e dirigiu a performance "Here and There [or Somewhere Inbetween]", apresentada no Radialsystem Berlin. Em 2012, co-dirigiu com a atriz Rita Elmôr a peça PAI (texto de Cristina Mutarelli) apresentada no centro cultural Midrash, Rio de Janeiro, e, colaborou como *performance artist* e diretora de movimento no projeto "Io é un altro" do artista visual César Meneghetti, exposto na 55. Bienal Internacional de Arte de Veneza (Maio a Novembro de 2013). Em Julho/Agosto de 2013, iniciou o projeto de performance intermídia "Fragmentos Fonéticos de um (Si)", pelo qual ganhou o Premio FUNARTE Mulheres nas Artes Visuais 2013.

www.cristinaelias.eu

À direita, Cristina Elias em oficina de performance e movimento no MAM São Paulo, Março 2014 – foto: Karla meneghetti

César Meneghetti

artista visual/cineasta, São Paulo, SP, Brasil

Curso superior em Comunicação Visual – FAAP-SP, Fine Arts (Mixed Media) na London Metropolitan University e diplomado no Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. Exibiu suas obras em 40 países: 55ª Bienal de Veneza, Bienal de Sharjah, Bienal de Cerveira, MIS - Museu da Imagem e do Som - SP, Macro - Museo d'Arte Contemporanea - Roma, Festival de Cinema de Veneza, Festival de cinema de Locarno, Festival del Nuevo Cine de Habana, Festival "E' tudo verdade", Mostra de Cinema de SP, Trasmédiale, File, Microwave, Loop, Currents, Tokyo Videoart center, Videoformes, Videobrasil e muitos outros. Premio FUNARTE de arte contemporânea 2011, o prêmio Brasil arte contemporânea 2010 (Bienal de São Paulo) premio na IV Bienal Interamericana de Videoarte, Washington, Nastro d'argento 1996 e 2004 (SNCCI) e Prêmio Petrobrás Cultural 2002 e 2006.

www.cesarmeneghetti.net

César Meneghetti nas filmagens em estúdio de Fragmentos Fonéticos de um (Si), Abril de 2011 – Foto: Gregor Milharic

Yuko Matsuyama

áudio performer, Tóquio, Japão

Começou a sua carreira profissional com 17 anos como performer de musicais (dança e vocais), tendo participado de espetáculos como "Me & My Girl", "Grand Hotel" e "Elisabeth". Em 2000, já com a sua companhia "Takarazuka Revue", apresentou-se em Berlim, no teatro "Friedrichstadt Palast". Desde 2001, começou a colaborar como áudio performer na Europa e no Japão com artistas visuais diversos que trabalham nos campos da performance audiovisual e multimídia como Jochen Arbeit ("Die Ich's"), Tomas Noctef ("Mueran Humanos"), Bob Rutman, Schneider TM, Tomi Paasonen, Yannis Adoniou (Kunst Stoff arts/São Francisco), Uran Hiroasaki (neoREVO/Tokyo) and A+B Tanzbau (Mercedes Appugliese&Florian Bilbao), César Meneghetti ("I/O - Io è un Altro") entre outros. Desde 2011, tem organizado performances mensais na Galeria "Neurotitan" em Berlim (Mitte) que se concentram principalmente na improvisação e na colaboração entre performers (corpo) e áudio performers ("Movement&Sound Improvisation").
<http://soundcloud.com/yuko-matsuyama>

Yuko Matsuyama no ensaio técnico de Fragmentos Fonéticos de um (SI), MAM São Paulo, Abril de 2014

IMAGENS

PERFORMANCE MAM – 20 DE ABRIL DE 2014

karinabacci

karinabacci

PERFORMANCE MIS – 26 DE ABRIL DE 2014

**OFICINAS DE PERFORMANCE E MOVIMENTO –
fevereiro a abril de 2014**

