

1
00:00:51,100 --> 00:00:56,018
Eu sempre achei interessante
no idioma inglês, "shoot",

2
00:00:56,018 --> 00:00:58,439
servir para a câmera
e uma arma.

3
00:00:58,439 --> 00:01:01,780
No mundo em que vivemos hoje,

4
00:01:01,780 --> 00:01:07,006
...um mundo onde a imagem
governa e é tão poderosa,

5
00:01:07,006 --> 00:01:10,854
eu acho que uma câmera
pode matar politicamente,

6
00:01:10,854 --> 00:01:14,043
pode matar emocionalmente,
pode destruir alguém.

7
00:01:14,043 --> 00:01:18,448
Uma imagem pode
destruir uma pessoa.

8
00:01:33,100 --> 00:01:37,300
Como você faz para entrar com uma
arma no museu de Jeu de Paume

9
00:01:37,301 --> 00:01:38,900
e na Bienal de Veneza?

10
00:01:38,901 --> 00:01:41,900
O intuito de tudo isso é brincar
com os serviços de segurança

11
00:01:41,901 --> 00:01:43,514

ou destruir o sistema da arte?

12

00:01:43,515 --> 00:01:48,088

Bem, acho que o sistema da arte
deve ser desconstruído

13

00:01:48,088 --> 00:01:52,083

e de certa forma destruído
porque a meu ver

14

00:01:52,083 --> 00:01:54,114

ele está um pouco superficial
demais nesse momento.

15

00:01:54,114 --> 00:01:58,070

Não tinha nada a ver com o museu;
não era uma crítica institucional.

16

00:01:58,070 --> 00:02:03,554

Era sobre o fato de haver artistas
que trabalham com política

17

00:02:03,554 --> 00:02:05,554

como se trabalhassem com flores.

18

00:02:05,554 --> 00:02:08,083

Eu queria dizer que não era
a mesma coisa.

19

00:02:08,083 --> 00:02:11,088

Quando se decide trabalhar
como artista político,

20

00:02:11,088 --> 00:02:15,501

há riscos que se deve correr e para
os quais se deve estar preparado.

21

00:02:15,501 --> 00:02:20,544

Mas não se trata de promover o
suicídio como alternativa política?

22

00:02:20,544 --> 00:02:25,157

Não calculei muito bem
os efeitos emocionais

23

00:02:25,200 --> 00:02:27,384

que esta ação teria
sobre o público

24

00:02:27,384 --> 00:02:32,045

e que as pessoas talvez não
tivessem ainda digerido...

25

00:02:32,045 --> 00:02:34,856

ou processado gestos assim.

26

00:02:34,856 --> 00:02:44,572

Pois para mim era uma ação
que simbolizava outras coisas.

27

00:02:44,572 --> 00:02:48,572

Talvez haja por trás algum

28

00:02:48,757 --> 00:02:52,603

desejo de dizer "paro tudo".

29

00:03:12,229 --> 00:03:15,010

Eu fiz isso como um comentário,

30

00:03:15,010 --> 00:03:19,547

sobre como, no mundo das artes,

31

00:03:19,547 --> 00:03:23,013

muitas coisas que são importantes,
nós não damos importância.

32

00:03:23,430 --> 00:03:26,019

E pensei:
se acontecer alguma coisa,

33

00:03:26,297 --> 00:03:28,343
tomara que não,
mas se acontecer alguma coisa

34
00:03:28,704 --> 00:03:29,824
não será importante.

35
00:03:29,824 --> 00:03:34,233
Só será mais uma história dentro
das histórias da Bienal de Veneza.

36
00:03:34,557 --> 00:03:38,014
As pessoas irão a uma festa,
beberão e dirão:

37
00:03:38,014 --> 00:03:40,717
"Quem foi a bobona que fez isso?"

38
00:03:40,948 --> 00:03:44,303
Justamente porque
não houve uma catástrofe,

39
00:03:44,303 --> 00:03:46,303
não houve consequências fatais,

40
00:03:46,303 --> 00:03:49,384
fez com que essa ação
tivesse uma força maior.

41
00:03:49,569 --> 00:03:52,174
Eu gostaria de focar
minha apresentação hoje

42
00:03:52,174 --> 00:03:54,462
nas palavras que dão nome
a esta seminário.

43
00:03:54,462 --> 00:03:56,840
"Cultura como estratégia
de sobrevivência"

44

00:03:57,673 --> 00:04:00,051

Eu gostaria de compartilhar
algumas ideias a respeito

45

00:04:00,051 --> 00:04:01,579

da ideia de sobrevivência.

46

00:04:01,764 --> 00:04:04,519

Algumas vezes, a sobrevivência
não é a resposta certa.

47

00:04:15,906 --> 00:04:21,126

Porque vivemos em uma sociedade que
já não é nem sequer a do espetáculo,

48

00:04:21,126 --> 00:04:22,231

mas é a sociedade do horror.

49

00:04:23,018 --> 00:04:27,254

Procurar quem tem a experiência
mais horripilante possível.

50

00:04:27,717 --> 00:04:33,969

É uma deformação,
é um desvio bastante perverso

51

00:04:34,571 --> 00:04:40,631

do que deveria ser... entender
o que está acontecendo.

52

00:04:40,909 --> 00:04:49,109

Acho que porque somos uma geração
formada diretamente pelas mídias.

53

00:05:00,265 --> 00:05:04,174

Antes de começar a performance
havia uma caixa com 200 câmeras

54

00:05:04,174 --> 00:05:06,083

e todo mundo pegava uma.

55

00:05:06,314 --> 00:05:10,759
Depois de terminar a performance
as pessoas levaram para casa.

56

00:05:10,759 --> 00:05:12,617
- As câmeras?
- Sim.

57

00:05:12,617 --> 00:05:15,344
Eles levaram com todas as imagens.

58

00:05:15,761 --> 00:05:19,091
O intuito também é dar ao
público a responsabilidade

59

00:05:19,415 --> 00:05:22,737
não só da sua ação, mas também
da memória do que aconteceu.

60

00:05:22,968 --> 00:05:26,650
Era como se fosse
o "olho testemunha".

61

00:05:26,743 --> 00:05:30,361
Além do que, até certo ponto,
não pensei exatamente assim,

62

00:05:30,361 --> 00:05:34,422
mas quando a performance
estava acontecendo,

63

00:05:34,977 --> 00:05:38,910
fiquei pensando: se a polícia
chegar, as fotos não estarão aqui.

64

00:05:39,697 --> 00:05:48,409
Às vezes você utiliza a política
como uma ferramenta de tua obra.

65

00:05:48,502 --> 00:05:55,995

Às vezes, mesmo o público faz o papel de polícia.

66

00:05:56,226 --> 00:06:03,979

Mas há também a obra onde eu uso diretamente a polícia

67

00:06:04,025 --> 00:06:05,493

como material de trabalho,

68

00:06:05,493 --> 00:06:08,368

coisa que me deu um prazer incrível,

69

00:06:08,368 --> 00:06:18,030

porque era como... sentir que eu pudesse manipulá-los.

70

00:06:18,863 --> 00:06:23,767

Foi a obra que eu fiz com a polícia montada a cavalo,

71

00:06:23,906 --> 00:06:34,465

onde eu os convidei para usarem sua técnica de controle de massas.

72

00:06:35,067 --> 00:06:37,704

Foi interessante ver como os policiais

73

00:06:37,704 --> 00:06:39,704

queriam se converter em atores.

74

00:06:44,842 --> 00:06:49,370

Acho que meu problema com a polícia

75

00:06:49,370 --> 00:06:51,370

é um trauma mais complexo.

76

00:06:51,463 --> 00:06:55,396

Não somente porque me
interessa falar sobre o poder,

77

00:06:55,396 --> 00:06:58,407

sobre os sistemas repressivos,

78

00:06:58,407 --> 00:07:01,678

sobre o comportamento
das pessoas na sociedade.

79

00:07:01,678 --> 00:07:07,293

mas também porque meu relacionamento
com a polícia foi muito complexo.

80

00:07:10,255 --> 00:07:12,255

Vivendo em Cuba,

81

00:07:12,255 --> 00:07:16,437

a polícia é uma presença
constante e você sabe quem é.

82

00:07:16,437 --> 00:07:19,360

Minha família sempre
esteve envolvida com o governo.

83

00:07:19,545 --> 00:07:24,179

Meu pai foi vice-ministro,
ele lutou na revolução.

84

00:07:24,179 --> 00:07:27,622

Ele fazia parte da polícia secreta.

85

00:07:27,946 --> 00:07:31,615

E em algumas ocasiões
fui investigada pela polícia.

86

00:07:31,615 --> 00:07:36,560

A primeira vez que eu passei
por uma investigação secreta

87

00:07:36,560 --> 00:07:37,863

foi meu pai quem me trouxe.

88

00:07:39,900 --> 00:07:42,501

- Ele foi o investigador?

- Não.

89

00:07:42,825 --> 00:07:46,312

Bom, ele fazia parte das pessoas
que me pressionavam.

90

00:07:46,960 --> 00:07:50,707

Eu tinha feito um jornal
que era muito contestador.

91

00:07:50,707 --> 00:07:53,704

Era uma obra que
falava com o público,

92

00:07:53,704 --> 00:07:56,439

mas que os políticos
também prestavam atenção.

93

00:07:56,532 --> 00:08:00,590

Os políticos em geral dizem: "Isso é
arte, não é perigoso, não importa".

94

00:08:00,960 --> 00:08:02,935

Mas quando você faz
uma obra política,

95

00:08:02,935 --> 00:08:04,470

que interesse aos políticos,

96

00:08:04,470 --> 00:08:09,920

percebe-se que a obra
atingiu seu propósito.

97

00:08:12,512 --> 00:08:15,915

Que um dia a liberdade de expressão
em Cuba não seja uma performance.

98

00:08:20,266 --> 00:08:22,896
Isso foi muito traumático.

99

00:08:22,896 --> 00:08:25,414
Ainda estou me recuperando
de tudo isso.

100

00:08:25,414 --> 00:08:28,431
Pois seu próprio pai,
quem deveria te proteger,

101

00:08:29,310 --> 00:08:31,275
diz: "Vamos nos encontrar".

102

00:08:31,275 --> 00:08:34,050
Você pensa que é
para encontrar com seu pai.

103

00:08:34,744 --> 00:08:39,480
Vocês pegam o carro, vão para
um lugar longe, uma casa...

104

00:08:39,897 --> 00:08:41,710
"Vamos encontrar uns amigos".

105

00:08:41,710 --> 00:08:45,125
Muitas vezes fomos visitar
os amigos dele.

106

00:08:45,588 --> 00:08:48,145
Mas quando chega-se,
encontra-se a polícia secreta.

107

00:08:48,700 --> 00:08:51,512
Isso para mim foi
muito traumático.

108

00:08:51,512 --> 00:08:55,601
Por isso muito do meu trabalho tem
a ver com esse momento específico.

109
00:08:56,666 --> 00:09:00,960
Quero dizer que sou contra
a militarização solapada

110
00:09:00,960 --> 00:09:02,960
que há em Cuba.

111
00:09:03,098 --> 00:09:05,054
Não concordo.

112
00:09:05,054 --> 00:09:13,143
E faço minha denúncia daquelas
coisas que me incomodaram todo dia.

113
00:09:13,236 --> 00:09:15,236
Viva a democracia.

114
00:09:15,236 --> 00:09:17,236
Esperamos que um dia
ela triunfe em Cuba.

115
00:09:17,236 --> 00:09:20,441
Fiquemos aqui por 24 horas

116
00:09:20,441 --> 00:09:23,657
defendendo a abertura
desse microfone.

117
00:09:23,750 --> 00:09:27,780
O mais interessante da polícia
não são as agressões físicas,

118
00:09:28,243 --> 00:09:31,018
mas é quando ela consegue
te manipular emocionalmente.

119

00:09:31,481 --> 00:09:37,171
E quando te confunde e você fica
se perguntando se tem razão ou não.

120
00:09:37,171 --> 00:09:40,292
"Isso é correto ou não?"

121
00:09:40,292 --> 00:09:43,794
Você não sabe mais
o que é certo ou errado.

122
00:09:44,025 --> 00:09:50,817
O que é mais importante,
falar ou fazer?

123
00:10:02,621 --> 00:10:05,022
Há uma frase em Cuba
que gosto muito que é:

124
00:10:05,022 --> 00:10:07,022
"Nunca sabemos o
passado que nos espera".

125
00:10:07,716 --> 00:10:12,034
Sempre há uma possibilidade de
criar um arquivo, um "file",

126
00:10:12,034 --> 00:10:15,585
um passado segundo
o interesse do momento.

127
00:10:15,816 --> 00:10:17,592
interesse político,
interesse policial

128
00:10:17,592 --> 00:10:19,827
ou interesse ideológico.

129
00:10:23,021 --> 00:10:28,270
As pessoas que estiveram na
performance "Auto-sabotagem",

130
00:10:29,474 --> 00:10:33,138
acho que,
não vou dizer 100%,

131
00:10:33,138 --> 00:10:38,183
mas a grande maioria não duvidou
que fosse uma ação real.

132
00:10:38,600 --> 00:10:42,943
As pessoas que vem na internet
perguntam se é verdade ou não.

133
00:10:42,943 --> 00:10:46,851
Porque eles estão acostumados
a uma realidade construída.

134
00:10:47,268 --> 00:10:50,810
A mediatização da vida
faz com que as pessoas

135
00:10:50,810 --> 00:10:52,112
não acreditem mais em nada.

136
00:10:52,390 --> 00:11:01,966
Também pelo fato do cinema, assim
como a Internet, ser tão comum,

137
00:11:02,660 --> 00:11:06,471
estamos muito acostumados a uma
realidade que não é não real.

138
00:11:08,323 --> 00:11:12,355
O mais importante em uma performance
é que as coisas sejam verdadeiras,

139
00:11:12,355 --> 00:11:15,740
que sejam reais, que existam e
tenham uma verdadeira urgência,

140

00:11:15,740 --> 00:11:16,946
uma verdadeira consequência.

141
00:11:19,399 --> 00:11:23,182
A performance especificamente
é a arte da experiência.

142
00:11:35,355 --> 00:11:38,855
Eu costumava me sentar
e assistir TV

143
00:11:38,855 --> 00:11:40,855
durante a guerra no Irã.

144
00:11:40,855 --> 00:11:45,091
Quando saíamos vitoriosos,
quer dizer,

145
00:11:45,091 --> 00:11:48,718
quando os iranianos matavam
muitos iraquianos,

146
00:11:48,903 --> 00:11:51,644
havia um cinegrafista,
eu me lembro muito bem,

147
00:11:51,737 --> 00:11:55,165
que mostrava bem de perto
aquelas cabeças de iraquianos,

148
00:11:55,165 --> 00:11:55,786
era horrível.

149
00:11:55,786 --> 00:12:00,217
Eu imagino que eles haviam
matado muita gente naquela guerra

150
00:12:00,217 --> 00:12:02,686
então o cinegrafista
focaliza aqueles

151
00:12:02,686 --> 00:12:05,107
olhos, as expressões.

152
00:12:05,246 --> 00:12:08,424
E eles mostravam aquilo
em horário nobre, por horas!

153
00:12:08,424 --> 00:12:10,190
E eu me sentava
e ficava assistindo.

154
00:12:10,375 --> 00:12:13,922
Na minha geração, isso
faz parte de nossa iconografia,

155
00:12:13,922 --> 00:12:16,195
faz parte do nosso
mundo de imagens.

156
00:12:16,195 --> 00:12:19,872
apenas para dar um exemplo,
quando aconteceu o 11 de Setembro,

157
00:12:20,659 --> 00:12:23,779
eu tinha uma velha TV
preto e branco.

158
00:12:24,149 --> 00:12:27,280
Então, eu via aquelas coisas
caindo... E para mim...

159
00:12:27,650 --> 00:12:30,179
Me lembro de ter ligado para
um curador na Suíça,

160
00:12:30,179 --> 00:12:32,662
porque eu tinha que
perguntar umas coisas.

161
00:12:32,755 --> 00:12:33,505

Então ele falou:

162

00:12:33,505 --> 00:12:37,146
"Ghazel, o World Trade Center está
desabando e você me liga?"

163

00:12:37,470 --> 00:12:39,180
E eu pensei: "É, e daí?"

164

00:12:39,273 --> 00:12:42,142
Ele dizia: "Está brincando?"
Ficou com raiva e desligou.

165

00:12:42,327 --> 00:12:44,421
E eu fiquei pensando:
"Mas qual é o problema?"

166

00:12:44,791 --> 00:12:49,664
Eu não senti a guerra porque
era comum ver isso na TV.

167

00:12:49,711 --> 00:12:51,711
Quando aconteciam
bombardeios em Teerã,

168

00:12:51,711 --> 00:12:53,711
meu irmão e eu
íamos para o telhado

169

00:12:53,711 --> 00:13:00,102
gravar os sons das aeronaves,
e chamávamos isso de "Radio Sadam".

170

00:13:00,241 --> 00:13:03,161
Quer dizer, na minha família,
nós nos divertíamos

171

00:13:06,309 --> 00:13:09,640
E depois do primeiro ano
que morei na França

172

00:13:09,640 --> 00:13:11,971

voltei para passar o verão no Irã

173

00:13:12,388 --> 00:13:15,735

e me disseram que meu amigo
tinha morrido na guerra.

174

00:13:16,800 --> 00:13:20,275

Então eu fui ao velório,
vi o pôster

175

00:13:20,275 --> 00:13:24,236

e reconheci a foto
e o nome.

176

00:13:24,329 --> 00:13:28,087

Acho que foi alí que
entendi e pensei:

177

00:13:28,087 --> 00:13:29,991

"Meu deus, estamos em guerra!

178

00:13:30,130 --> 00:13:31,553

Todas essas pessoas morreram."

179

00:13:31,599 --> 00:13:33,695

E foi então que surgiu
minha consciência culpada

180

00:13:33,973 --> 00:13:36,245

e por isso que quando entrei
para a escola de Belas Artes

181

00:13:36,245 --> 00:13:39,908

só quis trabalhar sobre a guerra.

182

00:13:51,435 --> 00:13:55,370

No Irã, eu percebi que
o que há em comum entre eu

183
00:13:55,370 --> 00:13:57,466
e todos os iranianos
é o senso de humor.

184
00:13:58,345 --> 00:14:00,805
Então foi assim que
a série "Me" foi criada...

185
00:14:00,805 --> 00:14:03,866
porque eu percebi que
o senso de humor...

186
00:14:03,866 --> 00:14:06,103
...é uma grande parte
da minha identidade.

187
00:14:27,951 --> 00:14:30,551
Percebi que se
usasse o véu

188
00:14:31,106 --> 00:14:37,174
eu seria a iraniana transparente
que eu desejava ser no Irã.

189
00:14:58,791 --> 00:15:01,870
O começo foi bem
semelhante a um diário.

190
00:15:02,233 --> 00:15:03,687
Uma vida paralela

191
00:15:04,138 --> 00:15:08,679
e também a construção do passado.

192
00:15:08,679 --> 00:15:12,935
Gradualmente foi
deixando de ser meu diário,

193
00:15:12,935 --> 00:15:14,280
transformando-se em minha visão,

194
00:15:14,280 --> 00:15:18,201
minhas observações do mundo
ou o que estivesse à minha volta.

195
00:15:25,422 --> 00:15:29,457
Quando vemos as cenas recentes,
como "Manter o Equilíbrio"

196
00:15:29,457 --> 00:15:32,085
elas não tem nada a ver com o Irã
ou minha vida pessoal.

197
00:15:32,131 --> 00:15:37,189
Uso os autorretratos como pretexto
para dizer aquilo que eu penso.

198
00:15:37,328 --> 00:15:40,309
Eu expresso minhas observações
através do pretexto

199
00:15:40,309 --> 00:15:42,309
de fazer autorretratos.

200
00:15:45,133 --> 00:15:48,147
Eu sou uma esquizofrênica...

201
00:15:49,675 --> 00:15:52,305
multicultural...

202
00:15:52,675 --> 00:15:58,621
com multi-identidades imperfeitas.
Eis o que eu sou.

203
00:15:58,852 --> 00:16:02,347
Sempre jogo com
diferentes identidades.

204
00:16:02,347 --> 00:16:06,293
Minha esquizofrenia... Você percebe

isso claramente na série "Me".

205

00:16:06,293 --> 00:16:10,796

Ou seja, ali você tem o inglês,
o humor iraniano, e também o véu.

206

00:16:34,403 --> 00:16:37,817

Quando eu tinha 15 anos,
em 1982, no Irã,

207

00:16:37,910 --> 00:16:40,102

de repente eu tive que usar um véu.

208

00:16:40,195 --> 00:16:43,043

Um belo dia, um véu.

209

00:16:43,089 --> 00:16:47,286

Então, para alguém com 15 anos,
acho que é um choque

210

00:16:47,286 --> 00:16:49,144

tão grande que você
se torna esquizofrênico.

211

00:16:49,144 --> 00:16:50,904

Portanto, temos essa
dupla identidade

212

00:16:50,904 --> 00:16:52,664

de usar o seu véu ou não usar.

213

00:16:52,710 --> 00:16:56,275

Para mim, foi também
uma homenagem à minha avó

214

00:16:56,275 --> 00:16:59,132

e também à minha babá
que ajudou a me criar;

215

00:16:59,362 --> 00:17:01,365

e que era uma mulher
com um véu negro.

216

00:17:01,782 --> 00:17:06,789
Para mim, a idéia foi de adotá-lo
como uma identidade;

217

00:17:06,974 --> 00:17:11,641
ele simboliza as minhas
identidades esquizofrênicas,

218

00:17:11,641 --> 00:17:14,528
uma delas com o véu,
que é parte de minha identidade,

219

00:17:14,574 --> 00:17:17,844
estou com o véu na minha foto do meu
passaporte e em minha identidade,

220

00:17:17,890 --> 00:17:21,530
e aqui mesmo nesse momento
eu me vejo com e sem o véu.

221

00:17:36,495 --> 00:17:41,930
É claro que no início da série,
a mulher era muito importante

222

00:17:42,023 --> 00:17:45,327
as restrições da mulher
eram muito importantes,

223

00:17:45,420 --> 00:17:47,468
mas a liberdade da mulher

224

00:17:47,468 --> 00:17:52,182
é interessante também, pois afinal
ela pode fazer tudo com o véu.

225

00:17:52,321 --> 00:17:55,660
Portanto, são esses
os paradoxos do Irã.

226

00:18:25,794 --> 00:18:27,794

Como foi que eu me
tornei universal?

227

00:18:27,794 --> 00:18:30,908

Em determinado momento
percebi que seria interessante

228

00:18:30,908 --> 00:18:33,932

me colocar na pele de ícones,
internacionais de todo o planeta.

229

00:18:33,932 --> 00:18:38,267

Da China até o Chile.
No Irã, nos bazares, você pode ver

230

00:18:38,267 --> 00:18:40,130

a imagem de Che Guevara...

231

00:18:40,130 --> 00:18:43,294

Pensei que talvez o maior de todos
os clichês talvez seja Che Guevara,

232

00:18:43,432 --> 00:18:45,012

então chamei-o de "clichê".

233

00:18:45,475 --> 00:18:47,616

Foi assim que eles surgiram,

234

00:18:52,893 --> 00:18:55,217

E o cachorro tem um nome,
é Dino.

235

00:18:55,310 --> 00:18:57,736

O "retrato do artista" real
é o cachorro

236

00:18:57,967 --> 00:19:03,441

pois acredito que ele respresenta

a minha saudade de casa

237

00:19:03,441 --> 00:19:06,334

e meu sentimento de culpa
por tê-lo abandonado

238

00:19:06,334 --> 00:19:08,334

quando vim para Paris para estudar,
junto com meu irmão.

239

00:19:09,260 --> 00:19:12,995

Eu não sou uma atriz; então,
quando percebo a câmera filmando

240

00:19:12,995 --> 00:19:16,802

eu não me sinto à vontade e você
sente o estresse em meu trabalho.

241

00:19:16,802 --> 00:19:19,178

É por isso que eu sempre faço
só uma tomada.

242

00:19:19,502 --> 00:19:23,918

Para mim, as câmeras são
o mesmo que metralhadoras

243

00:19:23,918 --> 00:19:25,031

apontadas para você.

244

00:19:35,631 --> 00:19:37,631

É como um diálogo.

245

00:19:37,770 --> 00:19:40,522

Uma espécie de diálogo
entre as peças.

246

00:19:41,679 --> 00:19:43,399

Ambas interagem.

247

00:19:48,352 --> 00:19:50,587

Poe trás dessa obra há
uma longa história

248

00:19:50,587 --> 00:19:56,218
porque eu expus em um hotel.

249

00:19:56,218 --> 00:20:01,518
Havia dois quartos e atrás de cada
cama havia um espelho e uma pistola.

250

00:20:01,703 --> 00:20:06,372
Como duas pessoas que brigam
e não querem se ver.

251

00:20:06,465 --> 00:20:10,045
E quando a primeira porta
se abre, simultaneamente

252

00:20:10,045 --> 00:20:11,811
a pistola está apontando.

253

00:20:12,135 --> 00:20:15,598
Depois, a outra porta se abre e a
outra pistola está apontada também.

254

00:20:15,644 --> 00:20:18,161
E no momento em que elas
se veem, atiram.

255

00:20:20,058 --> 00:20:26,003
Essa é uma possibilidade
do que pode vir a ocorrer,

256

00:20:26,003 --> 00:20:27,632
nesse tipo de situação.

257

00:20:27,910 --> 00:20:30,339
Talvez com alguém que você ame.

258

00:20:30,617 --> 00:20:32,450

O que é interessante

259

00:20:34,999 --> 00:20:37,550

é que você ser torna parte disso

260

00:20:37,550 --> 00:20:39,550

quando você caminha pela exposição

261

00:20:39,691 --> 00:20:45,355

porque existe uma interação entre as diferentes esculturas em movimento

262

00:20:45,494 --> 00:20:50,446

e você, na medida em que também está se movendo,

263

00:20:50,446 --> 00:20:56,239

você inicia uma relação com as esculturas.

264

00:21:13,737 --> 00:21:17,794

Às vezes é calmo, outras vezes agressivo,

265

00:21:17,794 --> 00:21:24,469

e funciona de forma a tocar as suas emoções.

266

00:21:24,787 --> 00:21:29,903

Essa exposição é muito interessante porque fala muito sobre a luz.

267

00:21:30,227 --> 00:21:35,019

Existem salas escuras com memórias, digamos, filmes.

268

00:21:35,112 --> 00:21:40,207

E temos também salas iluminadas, com esculturas.

269

00:21:42,660 --> 00:21:46,204

Eu tenho feito muitos
trabalhos políticos

270

00:21:46,759 --> 00:21:51,037

sobre minha relação
com meus país.

271

00:21:51,083 --> 00:21:57,602

Foi um período muito doloroso
após a guerra

272

00:21:57,787 --> 00:22:00,606

para compreender
o que aconteceu.

273

00:22:01,393 --> 00:22:04,853

Então esta é o sentido
da sua performance:

274

00:22:05,131 --> 00:22:10,052

fazer um ritual para
modificar o espaço.

275

00:22:10,052 --> 00:22:12,512

Não apenas o espaço,
mas talvez modificar

276

00:22:12,512 --> 00:22:14,899

a pessoa que estiver
trabalhando comigo,

277

00:22:14,899 --> 00:22:17,086

ou que estiver atuando comigo.

278

00:22:17,179 --> 00:22:20,825

Que ela atravessasse uma experiência
que seja nova para ela,

279

00:22:20,964 --> 00:22:24,404

e que talvez faça algo que nunca

tenha experimentado antes.

280

00:22:24,498 --> 00:22:26,163

É como um ritual.

281

00:22:26,253 --> 00:22:30,644

Primeiramente eu construo
essas esculturas corpóreas

282

00:22:31,014 --> 00:22:36,326

para uma pessoa apenas, pois serve
somente para aquela pessoa.

283

00:22:36,650 --> 00:22:42,521

Em seguida eu desenvolvo todas
as medidas para essa pessoa

284

00:22:42,521 --> 00:22:45,249

para construir essa obra

285

00:22:45,342 --> 00:22:50,680

e então convido um pequeno
grupo de pessoas

286

00:22:50,773 --> 00:22:52,773

para se tornarem
parte daquilo.

287

00:22:53,004 --> 00:22:59,339

Mas o principal é que a pessoa que
esteja vestindo essa escultura

288

00:22:59,709 --> 00:23:05,028

se envolva em uma experiência.

289

00:23:05,121 --> 00:23:07,110

É exatamente como
em uma meditação.

290

00:23:07,110 --> 00:23:12,790

Como podemos pegar uma coisa, virar
essa coisa, abrir-la, fechá-la...

291

00:23:12,929 --> 00:23:15,819

e temos sempre essa pequena
plateia em volta.

292

00:23:15,819 --> 00:23:18,715

O que é muito importante,
nessas primeiras performances

293

00:23:18,715 --> 00:23:21,103

é o tempo real.

Não há cortes

294

00:23:21,242 --> 00:23:25,938

Você assiste à performance completa

295

00:23:26,077 --> 00:23:29,455

não há edição das cenas.

296

00:23:32,417 --> 00:23:39,079

"Unicórnio" é uma performance que
eu construí para uma estudante,

297

00:23:39,079 --> 00:23:41,918

quando eu estudava

na Academia de Hamburgo

298

00:23:42,196 --> 00:23:46,720

ela tinha um jeito especial

de caminhar.

299

00:23:46,859 --> 00:23:51,400

Eu gostava disso; e para fazê-lo
ainda mais estranho

300

00:23:51,446 --> 00:23:54,036

o jeito como ela

movimentava o corpo,

301
00:23:54,314 --> 00:23:58,541
eu construir essa
extensão da cabeça.

302
00:23:58,911 --> 00:24:07,354
Em seguida fomos para
a floresta e filmamos

303
00:24:07,586 --> 00:24:11,918
da manhã bem cedo, por volta
de 4 da manhã quando o sol surgiu.

304
00:24:11,872 --> 00:24:17,742
Foi um momento mágico
estar na natureza com...

305
00:24:17,742 --> 00:24:21,168
uma pessoa que estava
tão orgulhosa

306
00:24:21,257 --> 00:24:25,834
de modificar alguma
coisa em sua vida.

307
00:24:26,852 --> 00:24:31,050
O que a levou a escrever roteiros
para filmar suas performances?

308
00:24:31,467 --> 00:24:36,103
Eu estava em Nova Iorque, retornei e
aluguei um quarto em Berlim.

309
00:24:36,103 --> 00:24:39,773
Chama-se "Exercício de Berlim".

310
00:24:39,773 --> 00:24:45,677
Eu me tranquei por uma semana
ou por dez dias nesse quarto

311
00:24:45,677 --> 00:24:51,251

e convidei algumas pessoas
e também uma ave Cacatua,

312

00:24:51,251 --> 00:24:55,034

para todos os dias fazerem
exercícios comigo.

313

00:25:04,431 --> 00:25:10,290

Isto tornou-se então uma história
porque era um local especial

314

00:25:10,290 --> 00:25:17,247

e eu construí para mim mesma
essas extensões das minhas mãos

315

00:25:17,247 --> 00:25:21,266

e com as quais eu podia
arranhar as paredes

316

00:25:21,266 --> 00:25:23,449

e então esse espaço
torna-se meu.

317

00:25:23,449 --> 00:25:27,139

Porque todo o meu corpo
enchia o espaço.

318

00:25:27,139 --> 00:25:32,921

Este foi o primeiro exercício que
depois foi desenvolvido,

319

00:25:32,875 --> 00:25:34,328

ao longo de dez dias,

320

00:25:34,328 --> 00:25:42,856

para uma história mais agressiva
nesse ambiente.

321

00:25:42,856 --> 00:25:48,021

esse é um tipo de experiência
que você faz para si próprio.

322

00:25:48,299 --> 00:25:56,232

É isso que importa, não é algo que precisa de um público.

323

00:25:56,602 --> 00:26:00,469

São experiências que você faz consigo mesmo.

324

00:26:00,886 --> 00:26:04,915

Por exemplo, quando você tem a extensão de suas mãos,

325

00:26:05,008 --> 00:26:10,504

você anda de um modo diferente e toca as coisas de modo diferente.

326

00:26:10,689 --> 00:26:15,052

São experiências pessoais.

327

00:26:16,070 --> 00:26:21,749

E nessa relação do performer consigo mesmo, a câmera é uma intrusa?

328

00:26:22,628 --> 00:26:26,704

Não, se a intenção é fazer uma documentação

329

00:26:26,704 --> 00:26:29,692

eu não vejo a câmera como intrusa,

330

00:26:29,692 --> 00:26:32,073

porque nesse caso não há nenhum segredo.

331

00:26:32,073 --> 00:26:36,471

Não é um modo voyeurístico de mostrar algumas coisas.

332

00:26:36,471 --> 00:26:41,181

Aquilo que é documentado
e é somado a sua história,

333

00:26:41,181 --> 00:26:44,458
vem e se torna narrativa.

334

00:26:44,458 --> 00:26:50,905
E no final, cria-se um filme,
para o cinema.

335

00:26:51,090 --> 00:26:54,299
Mais tarde, deixo de aparecer
nesses filmes.

336

00:26:54,299 --> 00:26:56,670
Eu já não performo mais.

337

00:26:56,809 --> 00:27:01,770
Eu organizo todas as coisa,
dirijo, encontro os atores,

338

00:27:01,770 --> 00:27:03,105
eu faço tudo.

339

00:27:20,694 --> 00:27:28,945
Colocar uma câmara, é meio apanhar
a pessoa que está em performace,

340

00:27:28,945 --> 00:27:34,088
e apanhá-la no movimento.
Nós, estamos numa outra situação:

341

00:27:34,088 --> 00:27:38,123
Projetar nosso pensamento,
nossas próprias emoções,

342

00:27:38,123 --> 00:27:41,766
as imagens que escolhemos
o que temos vontade de dizer,

343

00:27:41,766 --> 00:27:43,766
o que temos vontade de projetar.

344
00:27:43,766 --> 00:27:47,590
É algo que a gente quer
que atravessa os corpos.

345
00:27:59,857 --> 00:28:05,374
Existem três protagonistas:
a luz, que seria a imagem;

346
00:28:05,374 --> 00:28:07,665
o corpo, que seria o resto;

347
00:28:07,665 --> 00:28:15,941
e o som, o ambiente, os ruídos,
que seram as circunstâncias.

348
00:28:25,985 --> 00:28:29,785
Partimos de uma palavra
que pode ser luz,

349
00:28:31,035 --> 00:28:33,886
pode ser mundo,
pode ser sonho,

350
00:28:33,886 --> 00:28:38,564
pode ser emoção,
pode ser caos, pode ser branco.

351
00:28:38,564 --> 00:28:42,871
E cada um interpreta
a sua maneira essa palavra

352
00:28:42,871 --> 00:28:45,577
e assim ser ele mesmo o condutor.

353
00:28:46,364 --> 00:28:50,287
É um jogo, portanto
tanto a dançarina,

354
00:28:50,287 --> 00:28:53,213
quanto a gente com
as imagens e o som,

355
00:28:53,213 --> 00:28:57,223
procuramos nos encontrar,
então, no início, tateamos,

356
00:28:57,223 --> 00:28:59,933
nos procuramos aos poucos,
procuramos encontrar as conexões,

357
00:28:59,933 --> 00:29:01,655
como vamos nos ligar
uns aos outros,

358
00:29:01,655 --> 00:29:06,906
e então, aos poucos,
a maionese toma consistência,

359
00:29:06,906 --> 00:29:10,970
o molho começa a girar,
e pronto, ele chega ao ponto,

360
00:29:10,970 --> 00:29:13,730
ele começa a subir, e as coisas
crescem, crescem, crescem.

361
00:29:19,007 --> 00:29:22,374
Dou muito espaço ao acaso.
Escuto muito cada momento.

362
00:29:22,374 --> 00:29:26,980
A cada momento tudo recomeça,
mesmo que seja no mesmo quadro,

363
00:29:26,980 --> 00:29:30,304
mas o meu corpo não é igual,

364
00:29:30,304 --> 00:29:33,667

pelo menos coreograficamente,
nunca faço a mesma coisa.

365

00:29:41,119 --> 00:29:44,665

Qual é a diferença entre a
performance e o espetáculo?

366

00:29:45,174 --> 00:29:47,174

Os espetáculos são
coisas que se repetem,

367

00:29:47,174 --> 00:29:49,855

onde tudo está bem fixado,
tudo está bem calibrado.

368

00:29:49,855 --> 00:29:52,515

Os movimentos são precisos.

369

00:29:52,515 --> 00:29:55,837

Se há uma projeção sobre
um corpo em movimento

370

00:29:55,837 --> 00:29:59,129

sabe-se o movimento preciso onde
a projeção vai tocar ali...

371

00:29:59,129 --> 00:30:02,970

A performance é uma improvisação.

372

00:30:02,970 --> 00:30:07,027

Espetáculo é o roteiro.

373

00:30:11,933 --> 00:30:16,416

A performace, é mais
um tipo de happening.

374

00:30:16,416 --> 00:30:19,225

Você aproveita tudo
o que acontece.

375

00:30:19,225 --> 00:30:22,005

Não é simples improvisar
com um vídeo.

376

00:30:22,005 --> 00:30:24,246

Não o recebo.

377

00:30:24,246 --> 00:30:27,788

Tampouco olho para a
imagem porque estou nela,

378

00:30:27,788 --> 00:30:30,316

sou convidada para dentro
da imagem.

379

00:30:35,223 --> 00:30:38,905

A ideia é criar alguma coisa
que seja vista como um todo,

380

00:30:39,136 --> 00:30:42,630

aonde não se vê a diferença entre
o som, a imagem, o corpo,

381

00:30:42,630 --> 00:30:46,995

e que nada possa ser
restirado sem que o resto caia.

382

00:30:46,995 --> 00:30:49,787

Estamos sempre numa corda bamba,
estamos sempre em equilíbrio.

383

00:30:50,109 --> 00:30:53,574

Qual é o risco que você tem
com a performance?

384

00:30:53,574 --> 00:30:57,370

O risco da performance seria
a ação improvisada.

385

00:30:57,370 --> 00:30:59,463

Nós trabalhamos com vertigem.

386
00:30:59,463 --> 00:31:06,592
Eu gosto da vertigem, em parte dela
emoção entre dois, na fronteira.

387
00:31:06,592 --> 00:31:08,592
Não se sabe quem está
do outro lado.

388
00:31:08,592 --> 00:31:12,418
Justamente do outro lado
pode não haver uma resposta.

389
00:31:12,418 --> 00:31:14,418
Para isso serve a performance.

390
00:31:14,418 --> 00:31:18,790
Passar uma informação que não se
pode passar em sua vida cotidiana.

391
00:31:43,046 --> 00:31:50,180
HOJE (CONCORDO PLENAMENTE COM
VOCÊ, VERSÃO ESPREGUIÇADEIRA), 1999

392
00:31:50,597 --> 00:31:53,507
Pessoalmente,
sou mais a câmera.

393
00:31:53,738 --> 00:31:56,249
Mas eu gosto também
de ser o objeto

394
00:31:56,342 --> 00:32:03,295
porque me interessa em como
a câmera e o objeto se fundem.

395
00:32:03,712 --> 00:32:09,111
Minha câmera atua
como uma mão que acaricia

396

00:32:09,713 --> 00:32:17,039
ou como uma garrafa que despeja
ouro em tudo que se aproxima

397
00:32:17,178 --> 00:32:23,105
como um tributo a alguma coisa,
valorizando

398
00:32:23,105 --> 00:32:24,830
e trazendo ternura.

399
00:32:24,830 --> 00:32:29,742
Minha câmera é como um
pote cheio de ouro.

400
00:32:29,973 --> 00:32:36,182
Quando eu uso a câmera fico presa
nesse modo como um olha para o outro

401
00:32:36,275 --> 00:32:40,333
Mas a forma que eu a uso,
não quero...

402
00:32:40,333 --> 00:32:44,724
que torne-se um dualidade,
mas sim algo único.

403
00:32:44,770 --> 00:32:49,169
Procuro não marcar
a base e o topo

404
00:32:49,817 --> 00:32:53,717
e isso acontece quando
movemos as câmeras

405
00:32:53,810 --> 00:32:55,581
em eixos diferentes.

406
00:32:55,581 --> 00:32:57,802
Não há mais em cima,
nem embaixo,

407
00:32:57,802 --> 00:33:02,960
o que ajuda a evitar
situações de poder

408
00:33:02,960 --> 00:33:09,847
de olhar agressivo
versus objeto frágil.

409
00:33:11,984 --> 00:33:15,133
O início dessa pesquisa
de câmera

410
00:33:15,272 --> 00:33:17,971
foi um filme erótico
que eu fiz

411
00:33:18,064 --> 00:33:22,999
e a minha teoria era que
se as mulheres

412
00:33:23,740 --> 00:33:26,759
reinventassem o
filme erótico,

413
00:33:26,759 --> 00:33:30,147
nele nós poderíamos ver
o que o outro sente

414
00:33:30,240 --> 00:33:34,619
quando é beijado... e a câmera então
torna-se-ia um dos dois parceiros.

415
00:33:34,758 --> 00:33:41,170
Em vez de ficar do lado de fora
vendo duas pessoas fazerem amor.

416
00:33:41,170 --> 00:33:44,934
Então, foi ali
que tudo começou.

417
00:33:54,747 --> 00:33:59,056
A forma do objeto,
e o movimento do objeto,

418
00:33:59,056 --> 00:34:00,819
é isso que está
dirigindo a câmera.

419
00:34:01,884 --> 00:34:05,597
Uma vez que a câmera
gira em torno do objeto.

420
00:34:05,736 --> 00:34:10,381
Você pode até chamá-la
de inseto, abelha...

421
00:34:10,936 --> 00:34:13,123
a visão de um inseto.

422
00:34:17,243 --> 00:34:20,708
Depois eu vim e fiz
um trabalho com a câmera;

423
00:34:20,708 --> 00:34:24,604
eles estavam nus,
enquanto eu estava vestida.

424
00:34:24,604 --> 00:34:29,499
Isso tornou-se desconfortável;
por isso eu também me despi

425
00:34:29,684 --> 00:34:33,756
como cinegrafista para
ficar no mesmo nível.

426
00:34:39,773 --> 00:34:42,318
Quando você chega mais perto,
como eu sempre faço,

427
00:34:42,318 --> 00:34:44,279

tudo fica fragmentado.

428

00:34:44,557 --> 00:34:51,404
Você perde a relação de tamanho,
perde a relação de tempo...

429

00:34:51,913 --> 00:34:53,913
Quando as pessoas assistem
ao meu trabalho

430

00:34:53,913 --> 00:34:57,044
elas ficam tão próximas,
que relaxam.

431

00:34:57,044 --> 00:35:02,387
E pensam que, para estar normalmente
em tal proximidade

432

00:35:02,387 --> 00:35:04,109
seria necessário
protegerem-se.

433

00:35:05,174 --> 00:35:07,316
Mas como não precisam,

434

00:35:07,316 --> 00:35:11,595
conseguem com esse efeito
de relaxamento profundo,

435

00:35:15,113 --> 00:35:17,833
como se estivessem
em um local distante

436

00:35:17,833 --> 00:35:21,265
onde nada pudesse feri-los.

437

00:41:34,452 --> 00:41:37,976
Eu cresci fazendo isso
o tempo todo,

438

00:41:38,161 --> 00:41:43,208
eu comecei surfando
aos onze anos,

439
00:41:43,717 --> 00:41:46,200
e logo depois
veio o skate.

440
00:41:46,293 --> 00:41:50,405
Todo o dia,
o máximo possível,

441
00:41:50,405 --> 00:41:52,980
provavelmente
4 ou 5 horas por dia...

442
00:41:52,980 --> 00:41:55,583
Fazia isso antes
e depois da escola...

443
00:41:55,950 --> 00:41:57,583
Durante a escola.

444
00:41:59,712 --> 00:42:04,937
De que maneira a participação
como ator naquele filme de skate

445
00:42:04,937 --> 00:42:09,030
influenciou você
como artista performático?

446
00:42:09,447 --> 00:42:15,711
Se eu pensar no skate,
relacionado com o surfe, sim.

447
00:42:15,804 --> 00:42:19,738
Muitas vezes eu disse que o surfe
deu forma ao meu trabalho.

448
00:42:20,050 --> 00:42:21,592
Muito, na verdade.

449
00:42:21,962 --> 00:42:25,366
Mesmo quando eu estava andando de skate, quero dizer, surfando...

450
00:42:26,662 --> 00:42:32,218
havia muito que ver com estilo, graça,

451
00:42:32,357 --> 00:42:34,454
essas noções...

452
00:42:34,454 --> 00:42:37,361
No skateboarding também há estilo.

453
00:42:37,361 --> 00:42:42,760
A forma suave que você faz as manobras, se movimenta.

454
00:42:42,853 --> 00:42:45,993
O modo com que você se mantém na prancha,

455
00:42:45,993 --> 00:42:49,697
ou seja, é quase como performance e "dança".

456
00:43:00,344 --> 00:43:04,597
Durante essa performance, eu fiz várias frases

457
00:43:04,736 --> 00:43:07,295
em tempo real.

458
00:43:07,712 --> 00:43:11,005
Eu corria, me lançava contra a parede,

459
00:43:11,005 --> 00:43:13,382

dizia uma palavra e retornava.

460

00:43:13,752 --> 00:43:16,592

E a plateia acompanhava
todo o esse processo.

461

00:43:37,607 --> 00:43:44,322

E isso eu fiz como parte da série
"Black performance",

462

00:43:44,322 --> 00:43:48,252

que em sua maioria eram

463

00:43:48,298 --> 00:43:54,394

eventos que aconteciam no escuro,
usando câmeras de infravermelho.

464

00:44:19,759 --> 00:44:24,756

Começo a pensar que...

465

00:44:25,097 --> 00:44:29,247

Mesmo os trabalhos de instalação,
ou escultura.

466

00:44:29,478 --> 00:44:34,346

Ou seja, em todo o processo,
tudo o que eu faço

467

00:44:34,346 --> 00:44:35,642

é performance.

468

00:44:35,688 --> 00:44:39,702

Ele cresceu ali e observou
como era o seu dia.

469

00:44:40,119 --> 00:44:44,981

A água que sempre retornava,
mostrando o litoral,

470

00:44:45,259 --> 00:44:48,412

alimentando as ondas
uma após a outra.

471

00:44:48,643 --> 00:44:51,465

Há um trabalho antigo que fiz
chamado "Processual Video",

472

00:44:51,465 --> 00:44:56,177

que foi concebido
como uma palestra

473

00:44:56,177 --> 00:44:57,660

para o Museu de Arte Moderna.

474

00:44:57,798 --> 00:45:01,645

Aquilo envolvia
um prato giratório e uma linha.

475

00:45:01,645 --> 00:45:04,208

E eu movia o prato...

Ou seja,

476

00:45:04,208 --> 00:45:07,032

girava devagar
com as minhas mãos,

477

00:45:07,032 --> 00:45:09,032

enquanto recitava o texto.

478

00:45:09,587 --> 00:45:11,354

Ser um sufista.

479

00:45:11,354 --> 00:45:14,336

Esquiar era a próxima e bela ação,

480

00:45:14,429 --> 00:45:17,421

de qualquer forma próxima
a esse querer.

481

00:45:17,560 --> 00:45:23,773

Você concorda que a performance envolva uma espécie de negociação

482

00:45:23,773 --> 00:45:26,971

- entre vários agentes?

- Com certeza.

483

00:45:27,064 --> 00:45:30,364

Muito mais do que tentar

forçar objetos em...

484

00:45:30,364 --> 00:45:38,626

dimensões e formatos

particularmente pré-determinados,

485

00:45:38,712 --> 00:45:42,177

existe esse tipo de...

negociação.

486

00:45:42,177 --> 00:45:43,364

É uma boa palavra.

487

00:45:43,595 --> 00:45:49,421

Algumas coisas são pré-determinadas,

escritas parte a parte,

488

00:45:49,421 --> 00:45:51,940

talvez como em uma

partitura musical.

489

00:45:52,403 --> 00:45:54,691

E então, aquilo é performado.

490

00:45:54,691 --> 00:45:57,666

Quem são os agentes com os quais

você tem que negociar?

491

00:45:57,666 --> 00:45:59,147

Comigo mesmo.

492

00:46:00,397 --> 00:46:03,820
Tenho que negociar comigo mesmo,
com frequência

493
00:46:03,820 --> 00:46:07,750
afim de não assumir ideias velhas.

494
00:46:11,129 --> 00:46:15,335
A qualquer momento, coisas que
fazem com que as pessoas vejam

495
00:46:15,656 --> 00:46:17,244
o mundo de forma diferente...

496
00:46:17,244 --> 00:46:20,162
...a vida se torna arte,
isso é ótimo.

497
00:46:20,486 --> 00:46:22,292
Quando as pessoas
começam a ver

498
00:46:22,432 --> 00:46:27,320
o que elas fazem como
significativas nesse sentido...

499
00:46:27,320 --> 00:46:32,065
Então, por que não pensar em
"arte de lavar a louça", skate art?

500
00:57:02,636 --> 00:57:06,622
Essa obra foi concebida
na época de Franco.

501
00:57:06,733 --> 00:57:09,363
Quando fizemos essa ação,
na Espanha,

502
00:57:09,363 --> 00:57:11,665
nós a chamamos de "Concerto",
porque...

503
00:57:11,665 --> 00:57:16,517
o concerto era o único espetáculo
que não sofria censura na Espanha.

504
00:57:19,446 --> 00:57:23,131
Na Espanha há um poeta
que se chama Antonio Machado

505
00:57:23,131 --> 00:57:26,729
que fez um poema que eu
sempre gostei e que se chama

506
00:57:26,729 --> 00:57:29,524
"Caminante no hay camino,
se hace al camino al andar"...

507
00:57:29,524 --> 00:57:32,329
Não há caminho,
o caminho se faz andando.

508
00:57:46,604 --> 00:57:50,798
Quando crio uma performance,
sua origem pode ser qualquer coisa.

509
00:57:50,872 --> 00:57:53,175
Pode ser uma palavra,

510
00:57:53,175 --> 00:57:55,915
algo que vi
em algum lugar,

511
00:57:56,026 --> 00:57:59,338
um fato social que me provoca.

512
00:57:59,338 --> 00:58:05,923
Especificamente, essa série, surgiu
quando certa vez saia de casa,

513
00:58:05,923 --> 00:58:09,119

eu morava ao lado
da Pont Neuf, em Paris.

514
00:58:09,304 --> 00:58:12,910

À noite, saia de casa
para uma inauguração,

515
00:58:13,170 --> 00:58:15,359

e chovia, eu estava
com um guarda-chuva.

516
00:58:15,359 --> 00:58:20,769

Quando cheguei ao Pont Neuf,
na calçada, do lado direito,

517
00:58:20,769 --> 00:58:25,638

na hora que eu ia colocar o pé
na calçada vi um senhor

518
00:58:25,712 --> 00:58:28,087

na calçada
em frente da ponte,

519
00:58:28,087 --> 00:58:32,582
que fazia o mesmo movimento que eu,
segurando também um guarda-chuva.

520
00:58:32,767 --> 00:58:37,255

Disse: "Maravilhoso.
Vou fazer uma performace".

521
00:58:37,255 --> 00:58:40,761

Ninguém nos viu,
ninguém sabia o que fazíamos.

522
00:58:40,761 --> 00:58:45,985

Disse: "Vou andar de forma que
nos cruzemos no meio da ponte".

523
00:58:45,985 --> 00:58:49,834

Comecei a andar na velocidade

que ele estava

524

00:58:49,834 --> 00:58:52,060

e acabamos nos encontrando
no meio da ponte.

525

00:58:52,060 --> 00:58:56,387

Uma performance onde
não tinha ninguém na rua.

526

00:58:56,449 --> 00:58:58,250

Portanto, a partir dessa ideia,

527

00:58:58,324 --> 00:59:01,327

comecei uma série
que são espaços para atravessar.

528

00:59:08,075 --> 00:59:11,069

O caminho é você quem faz
e na arte também.

529

00:59:11,069 --> 00:59:14,316

Às vezes quando você se pergunta,
por onde eu vou,

530

00:59:14,316 --> 00:59:15,757

temos que continuar avançando.

531

00:59:15,794 --> 00:59:18,704

É a única maneira de
trilhar um caminho

532

00:59:18,852 --> 00:59:21,597

e é a única maneira
de se encontrar com as coisas.

533

00:59:21,597 --> 00:59:23,409

Se parar, você
não encontra nada.

534

00:59:23,446 --> 00:59:27,547
Temos que andar simbolicamente,
psicologicamente e mentalmente.

535
00:59:27,547 --> 00:59:29,317
Por isso eu gosto de andar.

536
00:59:34,360 --> 00:59:36,543
A performance é uma arte nômade.

537
00:59:36,543 --> 00:59:44,365
É como os ciganos. Andam. Saíram
da Índia no século IX e andam.

538
01:00:04,238 --> 01:00:08,352
Perceba que eu ando na vida,
todos os dias,

539
01:00:08,352 --> 01:00:12,238
mas também tenho performances
onde eu não me mexo.

540
01:00:12,238 --> 01:00:14,238
Praticamente não faço nada.

541
01:00:14,238 --> 01:00:17,459
Tenho uma muito antiga,

542
01:00:17,459 --> 01:00:22,578
em que eu me sento em uma cadeira,
apoio as mãos assim, no chão,

543
01:00:23,690 --> 01:00:29,561
Vê? Eu vou me levantando
muito lentamente.

544
01:00:29,821 --> 01:00:33,103
O mais lentamente que posso.

545
01:00:33,585 --> 01:00:37,508

Posso demorar muito tempo
até ficar novamente de pé

546

01:00:37,508 --> 01:00:39,048

Eu uso bastante as cadeiras.

547

01:00:39,048 --> 01:00:42,946

Gosto muito de andar,
mas também gosto de ficar sentada.

548

01:00:42,946 --> 01:00:45,098

Prefiro ficar sentada
que ficar em pé.

549

01:00:45,246 --> 01:00:52,328

As cadeiras sempre me interessaram
por seu aspecto antropomórfico.

550

01:00:52,328 --> 01:00:54,790

Uma cadeira parece
uma pessoa sentada.

551

01:00:54,790 --> 01:00:58,018

Ou seja, verdadeiramente tem o
"physique du rôle",

552

01:00:58,018 --> 01:00:59,147

como dizem os franceses.

553

01:01:01,149 --> 01:01:04,524

...terceiro minuto de performance.

554

01:01:08,383 --> 01:01:10,750

Quarto minuto de performance.

555

01:01:10,750 --> 01:01:12,676

Quarto minuto de performance.

556

01:01:12,785 --> 01:01:14,941

Quinto minuto de performance.

557
01:01:15,126 --> 01:01:17,348
Quinto minuto de performance.

558
01:01:17,643 --> 01:01:21,265
Sempre haverá um minuto
de performance.

559
01:01:21,302 --> 01:01:23,489
Oitavo minuto de performance.

560
01:01:23,489 --> 01:01:25,489
Oitavo minuto de performance.

561
01:01:25,489 --> 01:01:28,711
Por que tão pouca importância
para a câmera?

562
01:01:28,711 --> 01:01:31,131
Eu não dou pouca importância
para a câmera.

563
01:01:31,242 --> 01:01:33,617
Dou pouca importância
à documentação.

564
01:01:33,691 --> 01:01:36,255
Sobretudo, no terreno
da performance.

565
01:01:36,366 --> 01:01:37,865
Para mim a performance é

566
01:01:37,865 --> 01:01:41,246
uma situação criada
em um determinado momento.

567
01:01:41,246 --> 01:01:43,135
O problema é que nesse momento

568

01:01:43,135 --> 01:01:47,548
as pessoas dão mais importância
ao documento que à ação.

569

01:01:48,104 --> 01:01:49,248
Entendeu?

570

01:01:49,248 --> 01:01:52,533
A única coisa que as pessoas
querem é ter documentos,

571

01:01:52,533 --> 01:01:55,358
mas eu não.
Por isso eu nunca liguei,

572

01:01:55,358 --> 01:01:59,555
e meus registros que existem,
geralmente são ruins.

573

01:01:59,703 --> 01:02:02,564
O mais importante é que fique
na memória de alguém.

574

01:02:02,638 --> 01:02:04,982
Na África havia
a transmissão oral.

575

01:02:04,982 --> 01:02:07,711
Eles dizem que cada ancião
é uma biblioteca.

576

01:02:07,711 --> 01:02:11,561
Quando morre um ancião,
é uma biblioteca que desaparece.

577

01:02:14,305 --> 01:02:19,650
Eu sempre preferi as fotos
de performance que os vídeos.

578

01:02:19,761 --> 01:02:21,907

Salvo algumas exceções.

579

01:02:21,907 --> 01:02:26,767

Por exemplo, na cerimônia
de enterrar uma performance,

580

01:02:26,767 --> 01:02:29,132

a qual realizei por última vez
no cemitério,

581

01:02:29,132 --> 01:02:30,824

pela primeira vez,

582

01:02:30,824 --> 01:02:35,130

achei que algo do que havia
acontecido ali estava nesse vídeo...

583

01:02:35,130 --> 01:02:37,207

Sete, oito, nove, dez!

584

01:02:37,652 --> 01:02:39,924

Dezoito!
Dezenove!

585

01:02:39,924 --> 01:02:41,011

Vinte!

586

01:02:41,308 --> 01:02:44,238

Trinta e oito!
Trinta e nove!

587

01:03:08,115 --> 01:03:13,242

Acho que minha luta atual
é evitar, na medida do possível,

588

01:03:13,576 --> 01:03:17,653

que o que eu faço se converta
em um objeto.

589

01:03:17,838 --> 01:03:25,583

O que gostaria é que até a última performance que eu venha a fazer,

590

01:03:25,583 --> 01:03:28,672
as pessoas quando vejam digam:
Mas o que é isso?

591

01:03:28,857 --> 01:03:32,811
A Arte da Performance.
Teoria e Prática,

592

01:03:35,444 --> 01:03:37,184
A performance...

593

01:03:42,820 --> 01:03:44,820
Da performance...

594

01:03:55,869 --> 01:03:58,094
Macro-performance.

595

01:04:07,178 --> 01:04:09,178
Mini-performance.

596

01:04:15,555 --> 01:04:17,363
Performance destrutiva.

597

01:04:17,585 --> 01:04:18,707
Destruição!

598

01:04:25,121 --> 01:04:26,859
Na arte é muito importante

599

01:04:26,859 --> 01:04:30,125
a capacidade de fazer
as coisas com humor,

600

01:04:30,273 --> 01:04:32,045
com conteúdo político.

601

01:04:32,119 --> 01:04:35,476
Acho isso maravilhoso.

602
01:04:35,476 --> 01:04:39,402
Não vejo porque as coisas
sérias têm que ser chatas.

603
01:04:40,069 --> 01:04:42,223
Autoperformance.

604
01:04:58,129 --> 01:05:00,545
Performances biográficas.

605
01:05:11,261 --> 01:05:14,089
Seria interessante o
tempo na performance,

606
01:05:14,089 --> 01:05:16,089
sobre o qual não tivemos
tempo para falar,

607
01:05:16,089 --> 01:05:19,045
mas eu prefiro conceber
a performance com um ato.

608
01:05:19,193 --> 01:05:22,105
Você pensa, realiza e pronto,
acabou, é assim.

609
01:05:22,105 --> 01:05:26,067
E no dia seguinte você faz
de outra maneira.

610
01:05:26,067 --> 01:05:28,605
Depois passa e é desse jeito,
entendeu?

611
01:05:28,605 --> 01:05:32,463
Pois as teorias, eu prefiro
que façam os outros.

612
01:05:32,574 --> 01:05:35,240
Eu poderia fazê-las
como todo mundo,

613
01:05:35,351 --> 01:05:40,010
mas eu gosto de viver a performance
como esse momento agora,

614
01:05:40,084 --> 01:05:44,276
ou seja, acontece e fica
na memória das pessoas.

615
01:07:17,972 --> 01:07:21,267
A gente usa uma câmera
como se usa para o cinema.

616
01:07:21,304 --> 01:07:24,815
Meu modo de usar a câmera
começou como documentação.

617
01:07:24,963 --> 01:07:28,754
para então se desenvolver para a
escrituras de roteiros, cenários...

618
01:07:28,754 --> 01:07:32,135
Juntando os atores,
construindo esculturas para eles,

619
01:07:32,246 --> 01:07:34,943
até que tivessem um...

620
01:07:37,816 --> 01:07:39,205
universo completo.

621
01:07:41,467 --> 01:07:44,975
No momento que tomo a câmera

622
01:07:44,975 --> 01:07:48,674
eu preciso imaginar
uma terceira pessoa.

623
01:07:48,674 --> 01:07:50,939
Uma pessoa imaterial,

624
01:07:51,161 --> 01:07:55,195
que na verdade
é a própria câmera.

625
01:07:55,195 --> 01:07:58,203
Eu estou guiando a câmera
para que fique pronta

626
01:07:58,203 --> 01:08:03,179
para todas as pessoas
que irão assistir depois.

627
01:08:08,333 --> 01:08:12,825
Honestamente sou tão ruim em manter
a documentação do que faço

628
01:08:13,047 --> 01:08:15,121
que eu decidi liberar
a documentação.

629
01:08:15,121 --> 01:08:19,494
Decidi que quem quiser
pode documentar minha obra

630
01:08:19,494 --> 01:08:21,122
e fazer com ela o que quiser.

631
01:08:21,122 --> 01:08:26,036
O artista tem medo de perder
o controle da imagem.

632
01:08:26,592 --> 01:08:30,740
Porque tem medo de não passar
para a história.

633
01:08:35,115 --> 01:08:37,002

Isso resume tudo.