

RESEÑA - ISABEL LEÓN

Concibo la creación artística como un acto estrechamente vinculado a la vida, por lo que mi trabajo necesita ser sincero y estar conectado con mis sentimientos, pensamientos y emociones más íntimas. Me inspiro en la vida cotidiana; en gestos, conversaciones o elementos que encuentro a mi paso. Me interesan las cosas pequeñas, lo aparentemente insignificante o trivial, motor de mi trabajo, a menudo relacionado con la memoria y los recuerdos. Por otro lado, mis acciones no precisan de grandes recursos, siendo austeras en cuanto a necesidades técnicas y materiales, pues busco una coherencia entre la forma, el contenido y la intención; todo se basa en lo mínimo, en lo cercano, en lo accesible. Del arte de acción en vivo me interesa la presencia del público y cómo éste contribuye para que la obra exista y cómo, con frecuencia, se hace protagonista de mis acciones, en las que en ocasiones se produce una comunicación íntima. También me gustan el humor, el juego, los retos, el absurdo y el sinsentido; provocar situaciones o experiencias que me empujen a dilatar las fronteras personales, y tener la sensación de que estoy en medio de un continuo aprendizaje.

Mis primeras obras audiovisuales concebidas como “autorretratos” fueron, de alguna manera, mis primeras performances frente a una cámara, sin ser realmente consciente de que estaba haciendo arte de acción. Cuando realicé mi primera acción frente a un público, fuera del contexto universitario, fui consciente de que éste era mi lenguaje; me sentí profundamente libre y supe por dónde quería continuar mi camino artístico. Así pues, me entregué en cuerpo y alma a la investigación y la práctica del arte de acción por varias razones: por ser un arte vivo, es decir, un arte que sucede en un tiempo y en un lugar concretos, que es irrepetible y único; por su carácter efímero e inmaterial, ya que sólo necesitaba mi cuerpo para crear y podía liberarme del objeto artístico, de producir, exponer, almacenar...; y por último, por ser un arte de la experiencia y por la importancia de la presencia del otro (del público, de la audiencia...), por la energía que compartes en ese momento, por el feedback que recibes, y por otros y otras artistas con quienes te relacionas en los encuentros y festivales.

En el año 2016 retomé el trabajo audiovisual, realizando series de mini-video-performances pensadas para ser compartidas en internet. Estas obras, aunque no tienen el componente de ser llevadas a cabo en vivo frente a otras personas, me ofrecen la oportunidad de trabajar en la cotidianidad y compartir mi obra a través de otros medios, llegando a un público más amplio.

Trabajo con la inmediatez, con el “aquí y ahora”, con las circunstancias presentes, pues pienso que cualquier contexto y situación pueden ser el punto de partida para crear

obras que inviten a la reflexión. Me gusta sumergirme en el proceso sin ideas u objetivos totalmente cerrados, permitiendo que el trabajo surja de cada espacio y situaciones concretas. Estas circunstancias son las que aportan las características formales y conceptuales a la acción, vinculadas con experiencias, sensaciones y reflexiones personales vividas en ese contexto espacio-temporal determinado.

Creo que existe una "dictadura de la mente", tanto en el arte como en la vida, por lo que me encuentro en un periodo de exploración de la intuición, liberando a mi proceso creativo de una reflexión previa excesiva, dejando que la obra surja desde otros lugares como la emoción y el cuerpo. Con esta manera de trabajar apuesto por mi experiencia como performer y en la inmensa cantidad de estímulos para crear que la vida nos ofrece. Confío en la inteligencia de la intuición, y este hecho lo traslado al hecho creativo, y me entrego a la propia acción y a mi presencia, convencida de que ellas son las que verdaderamente otorgan de contenido a cada trabajo.

Como parte de mi trayectoria profesional, paralelamente a la creación artística, trabajo en dos ámbitos que me apasionan igualmente, y que contribuyen a la difusión, la práctica y la divulgación del arte de acción, estos son la docencia y la coordinación de proyectos artísticos. En el ámbito docente imparto talleres en diferentes contextos e instituciones como centros de arte, universidades y espacios independientes, así como en programas de arte para centros educativos de secundaria. En el ámbito de la creación de proyectos culturales destaco el proyecto EXCHANGE Live Art, creado junto a la artista Ana Matey, y en activo desde el 2012. En este proyecto investigamos sobre la comunicación, tomando el arte de acción como base de esta investigación basada en los procesos creativos compartidos. Es un proyecto en el que trabajamos como colectivo artístico y también como organizadoras y comisarias de encuentros, laboratorios y residencias, asimismo impartimos talleres con nuestra metodología basada en la utilización de partituras de performance.