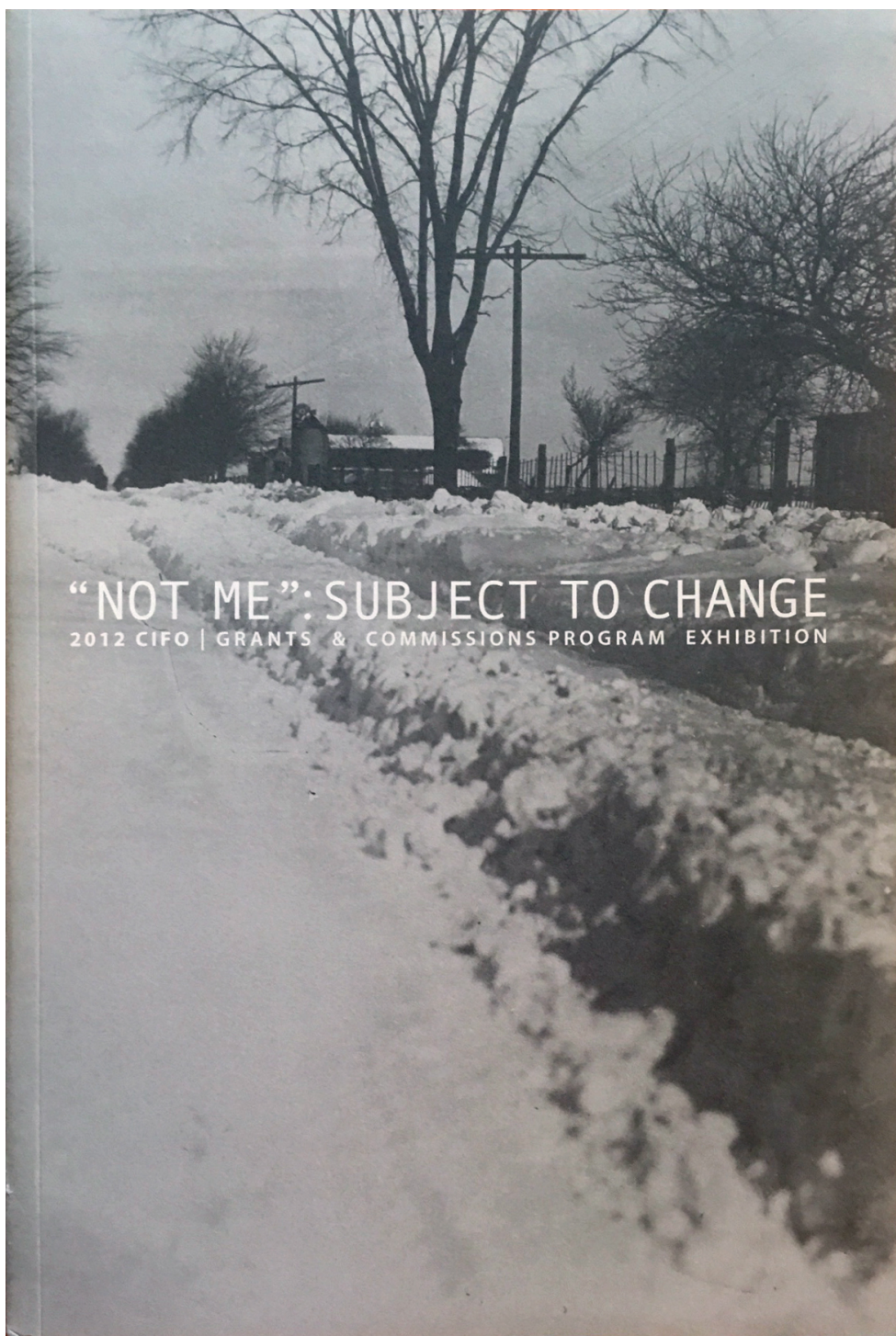

“NOT ME”: SUBJECT TO CHANGE

2012 CIFO | GRANTS & COMMISSIONS PROGRAM EXHIBITION

Luisa Fuentes Guaza with Marisa Rubio

Questioning our perception of reality is one of the main foundations behind the research project Clara S. (*) created by artist Marisa Rubio (Buenos Aires, 1976) and selected by CIFO in 2012 as one of its commissions. The following text is a conversation with the artist about the context she created the project in, its structure and scope. We immerse ourselves in a peculiar universe where fictionalized events are part of our reality.

Luisa Fuentes Guaza: Clara S. (*) is one of the exercises carried out by the fictional character Naranja M. Q. (*) as part of the development of the Teoría de quehacer actoral cotidiano para

Luisa Fuentes Guaza con Marisa Rubio

Cuestionar la realidad según la perspectiva desde la cual observamos, sería uno de los ejes estructurales de la investigación llevada a cabo en el proyecto Clara S. (*) por la artista Marisa Rubio (Buenos Aires, 1976). Propuesta seleccionada como uno de los proyectos comisionados en 2012 por CIFO. A continuación dialogamos con la artista sobre el contexto en el que se ha creado este proyecto, estructura y alcances. Nos sumergimos en un peculiar universo donde el hecho ficcionado construye parte de nuestra realidad.

Luisa Fuentes Guaza: Clara S. (*) es uno de los ejercicios que lleva a cabo el personaje ficticio Naranja M. Q. (*) como desarrollo de la Teoría

Project CS. *Teoría del Quehacer Actoral Cotidiano para Intérpretes* (A presentation of one of the exercises developed from the "Theory of Everyday Acting for Actors"), 2011 - Video, blog, performance and talk all documenting exercises from Theory of Everyday Acting for Actors. Dimensions variable

interpretes (Theory of Everyday Acting for Actors), Could you define the character for us?

Marisa Rubio: Naranja M. Q. (2008/in process) attempts to work on the margins of acting, developing her career as an actress while developing her personal theory on how to act.

She puts this theory into practice by using exercises, which she also uses to work as an actress and to interact with the worlds of film and television

(*) We cite the names of the characters Clara S., Naranja M. Q. Milano, Helena L. and Javier L. with their first name and only the first letter of their surnames because publishing their full names in relation to Marisa Rubio could affect the project's development.

del quehacer actoral cotidiano para interpretes, ¿podrías definirnos a este personaje?

Marisa Rubio: Naranja M. Q. (2008 / en proceso) se propone trabajar sobre los márgenes de la interpretación, llevando a cabo su carrera como actriz a la vez que desarrolla su propia teoría sobre cómo actuar.

Lleva a la práctica esta teoría por medio de ejercicios, con los que a su vez se desenvuelve como actriz e interactuar con el circuito del cine, la televisión, etc.,

(*) Citamos los nombres de los personajes Clara S., Naranja M. Q. Milano, Helena L. y Javier L. con el nombre propio y la primera inicial de su apellido ya que el hecho de que sean publicados en relación al nombre de Marisa Rubio podría perjudicar el avance del proyecto.

etc., to make films, short films, music videos, television programs and commercials that she acts part in.

LF: What is the *Theory of Everyday Acting for Actors*?

MR: *The Theory of Everyday Acting for Actors* proposes a different kind of acting based on actors or performers who face public-actors, where the latter are not aware they are public nor that they are acting. Instead, they participate in the act because that is how it is set up by the actor/performer. The public-actors are people from the real world and the backdrop emerges during everyday events. Here, the real event goes from being a daily occurrence and turns into an action carried out by a character in a real world; in turn, the place turns into an acting set that only the actor/performer is aware of as she submits herself to the test of that particular experience.

The Theory of Everyday Acting for Actors is divided in two main sections:

- A practical part with exercises and progressive instructions to carry out this type of acting, such as the exercises-characters Clara S. and Helena L. (*), among others;
- A theoretical part dealing with the roles of actor or performer, of the public-actors and their different levels of awareness, and which deal with key concepts in this new method of acting.

LF: Clara S. is part of a process-driven research project that is activated over time, encompasses new directions and that grows exponentially. What role does Clara S. play in this research that started with Naranja M.Q.?

MR: Clara S. consists of a performance that develops over time and that uses the real world as its backdrop. Within the *Theory of Everyday Acting for Actors*, Clara S. is an exercise of improvisation, development of acting memory, characterization and

obteniendo como resultado un conjunto de películas, cortos, videoclips, programas televisivos y publicidades en las que participa.

LF: ¿En qué consiste la *Teoría del Quehacer Actoral Cotidiano para Interpretes*?

MR: La *Teoría del quehacer actoral cotidiano para intérpretes* propone otro tipo de actuación situada en el intérprete o performer frente a un público-actor, que no es consciente ni de que es público ni de que está actuando, pero que participa del acto por la conciencia del intérprete que lo constituye como tal. El público-actor es la gente del mundo y la escena se da en los hechos cotidianos, en donde el suceso real pasa de ser un acontecimiento cotidiano a ser una acción realizada por un personaje dentro del mundo real, el cual se convierte en un escenario sólo para la conciencia del intérprete o performer, que se somete a la prueba de esta experiencia.

La *Teoría del quehacer actoral cotidiano para intérpretes* se divide en dos grandes secciones:

- Una parte práctica con ejercicios e instrucciones progresivas para llevar a cabo este tipo de actuación, tales como los ejercicios-personajes: Clara S. y Helena L. (*), entre otros;
- Una parte teórica donde se reflexiona sobre los roles del intérprete o performer, del público-actor y sus diferentes grados de conciencia, y donde se desarrollan conceptos inherentes a este nuevo método interpretativo.

LF: Clara S. forma parte de una investigación procesual que se activa con el tiempo, se va ramificando y creciendo de forma exponencial, ¿qué lugar ocupa Clara S. en todo este proceso de investigación que comenzó con Naranja M. Q.?

MR: Clara S. consiste en una performance que se desarrolla a lo largo del tiempo y toma como escenario el mundo real. Clara S. se define dentro de la teoría del quehacer actoral cotidiano para intérprete

Project CS. Teoría del Quehacer Actoral Cotidiano para Intérpretes
(A presentation of one of the exercises developed from the
"Theory of Everyday Acting for Actors"), 2011 -
Video, blog, performance and talk all documenting exercises
from Theory of Everyday Acting for Actors
Dimensions variable

cultivating the character's psychological make-up. To understand how it works, you have to bear in mind that this character infiltrates and develops her fictional life in the real world in such a way that her public or spectators do not realize what she is doing. The exercise has two stages:

- The first stage is introspective and is currently in process: Clara S. has been going to see a psychoanalyst since June 2011. Here she develops the items I mentioned above and analyses the presence of the only public-actor (the psychoanalyst) over time.

- In the second stage of the exercise, once Clara S. has created her personality and biography, she will then take part in the world as a singer-songwriter, composing songs and developing her career according to the personality previously created. She will take singing classes where she will begin making connections in the field by taking part in events as a singer and as an audience member.

LF: The psychoanalyst's accident is a key element in the Clara S.'s character development that triggers a split personality episode. Can you explain what this meant and what its consequences were?

MR: Clara S. was having her psychoanalysis sessions

como un ejercicio de improvisación, desarrollo de la memoria actoral, caracterización y construcción de la psicología del personaje.

Para comprender cómo opera, debe tenerse en cuenta que este personaje se infiltra y desarrolla su ficción dentro del mundo real de manera tal que su público o espectadores ignoran que lo están siendo. Este ejercicio se divide en dos etapas:

- La primera etapa es introspectiva y se encuentra actualmente en proceso: Clara S. asiste como paciente a sesiones psicoanalíticas en una entidad de salud desde junio de 2011. Aquí se desarrollan los ítems anteriormente citados y se analiza la presencia de una única persona como público-actor a lo largo del tiempo (el psicoanalista).

- En la segunda etapa del ejercicio, una vez que Clara S. ha compuesto su personalidad y ha creado una biografía en la cual basarse, pasará a desenvolverse en el mundo como cantautora, componiendo sus temas y desarrollando su carrera acorde a la personalidad creada anteriormente. Tomará clases de canto, donde comenzará a vincularse con el medio participando de eventos como cantante y como público.

LF: El suceso del accidente del psicoanalista se coloca dentro del desarrollo del personaje de Clara S. como un elemento, fundamental, y catalizador de un proceso de desdoblamiento ¿puedes explicarnos en qué consiste este desdoblamiento y sus consecuencias?

MR: Clara S. desarrollaba sus sesiones analíticas en el Hospital Ameghino. A principios de marzo de 2012 su psicoanalista sufrió un accidente no pudiendo continuar con las sesiones hasta mediados de junio.

A raíz de esta circunstancia, la cual se debe a que opero sobre el mundo real y sus acontecimientos como escenario, el personaje sufrió un desdoblamiento, teniendo que comenzar a analizarse en otra institu-

at the Ameghino Hospital. At the beginning of March 2012 her psychoanalyst was involved in an accident and had to stop treating her mid-June. This was caused by the fact that I deal with the real world and its events as the character's setting. By consequence, the character suffered a split in her personality and had to start treatment at another institution called Centro Dos, where she developed her story up until the end.

To make it easier to understand, we can call the two characters Clara S. 1 (CS1) and Clara S. 2 (CS2).

CS1 (Ameghino Hospital) improvises her story in each session, bearing in mind the CS2 (Centro Dos) personality as its end point. On the other hand, CS2 improvises her story by taking the CS1 personality as her goal.

At one point both characters overlap and are played out as if the other character's actions and issues were a script.

The exercise thus divides into two stages:

- The first stage consists in improvisation and creating the character;
- The second stage (when both characters reach the same point from opposite places), consists in each Clara S. playing out the role of the other Clara S. as if it were a script.

LF: On a formal level, how do you record and document the process of creating Clara S. ?

MR: The character herself does the documentation (as do the other characters in the theory). In this case, Clara S. documents her activities by using blogs and social media. Each Clara S. has a main blog and another secondary blog. The first blog is the character's diary, where each Clara S. talks about her actions from her own imaginary. The second blog contains the analysis sessions that are reached using a link to each session that is published on the first blog. These blogs also

ción llamada Centro Dos, pero esta vez desarrollando su historia desde el final.

Para facilitar la comprensión de la operación que se está llevando a cabo llamaremos a los dos personajes Clara S. 1 (CS1) y Clara S. 2 (CS2).

CS1 (Hospital Ameghino) improvisa en cada sesión su historia, tomando como punto final la personalidad de CS2 (Centro Dos). Por otro lado CS2 desarrolla la improvisación de su historia teniendo como finalidad la personalidad de CS1.

En un punto ambos personajes se superponen e interpretan como si fuese un guión las acciones y temas desarrollados por el personaje opuesto.

De este modo el ejercicio pasa a dividirse en dos etapas:

- La primera etapa consiste en la improvisación y creación del personaje;
- La segunda etapa (cuando ambos personajes llegan a un mismo punto desde lugares opuestos), consiste en que cada Clara S. interpretará el papel de la otra Clara S. como si fuese un guión.

LF: A nivel formal, ¿cómo se llevará a cabo el registro y documentación del proceso de creación del personaje de Clara S. ?

MR: Este registro es llevado a cabo por el mismo personaje (al igual que los otros personajes que integran la teoría llevan su propio registro). En este caso, Clara S. documenta sus actividades por medio de una serie de blogs y redes sociales. Cada Clara S. tiene su blog principal y otro al que se accede por medio de este. El primer blog es el que opera como diario del personaje, donde cada Clara S. habla de sus acciones desde su propio imaginario. El segundo blog contiene las sesiones desgravadas, a las que se accede mediante un link en las entradas del primer blog que corresponden a las sesiones. En estos blogs también pueden verse registros de cada Clara S. en relación a sus incursiones

document each Clara S.'s activities in the music scene; likewise her profiles on Facebook.

LF: Another defining aspect of this project is that it is process-driven and exponential. Once the exhibition in CIFO has finished, the project will continue to grow. What expectations do you have for the exhibition and the future of the project?

MR: The Clara S. project is part of a larger project that could be entitled theory developed by Naranja M. Q. This particular character is a way to reflect on issues relating to the imaginary belonging to her context, the media she uses to affect reality, how she affects it, the circuits she moves in, etc. She also provides a way to analyze the link between her acting and her interlocutors (such as the psychoanalyst, the music teacher, her classmates, the audience that goes to a Clara S. show and not a performance by Marisa Rubio acting as Clara S. etc.)

Then, presenting the project in the CIFO exhibition space opens up a new possibility for analysis related to the figure of the audience as developed in this theory and its varying levels of awareness of the process. There is another exercise (Helena L.) that operates in such a way that as she develops her artistic and professional career, she allows different types of public to take part to enable this type of analysis that the exercise focused on from its outset.

In terms of the project's future, I expect to finish this exercise over the coming year, together with other exercises I am developing, in order to use the results and reflections on the different experiences as a practical and experimental part of *Theory of Everyday Acting for Actors*.

musicales, al igual que en sus perfiles de Facebook.

LF: Otro rasgo definitorio de esta propuesta es su carácter procesual exponencial, es decir, una vez llevado a cabo la presentación en el espacio expositivo de CIFO el proyecto sigue creciendo, ¿cuales son tus expectativas ante esta presentación y el futuro del proyecto?

MR: El proyecto Clara S. es parte de un proyecto mayor, que podría llevar el título de la teoría desarrollada por Naranja M. Q. Por medio de este personaje puntualmente se intenta abrir la posibilidad de reflexionar sobre cuestiones que se vinculan con el imaginario del contexto en el que se da su existencia, como podrían ser los medios con los que opera sobre la realidad, el modo en que lo hace, los circuitos en los que se desenvuelve, etc. También se analiza el vínculo entre su actuación y sus interlocutores (como por ejemplo el psicoanalista, la profesora de música, sus compañeros de clase, el público que asiste a un show de Clara S. no una performance de Marisa Rubio actuando de Clara S., etc.)

Luego, por medio de la presentación de este proyecto en el espacio expositivo de CIFO, se abre una nueva posibilidad de análisis en relación a la figura del público desarrollada en esta teoría y sus distintos grados de conciencia. Hay otro ejercicio (Helena L.) que opera de manera que, a medida que desarrolla su carrera artística y laboral, admite la participación de diferentes tipos de público a fin de posibilitar este tipo de análisis, en lo que fue centrado el ejercicio desde su origen.

En relación al futuro del proyecto, mis expectativas son finalizar este ejercicio a lo largo del año entrante, conjuntamente con los otros ejercicios que estoy llevando a cabo, a fin de utilizar sus resultados y las reflexiones obtenidas de las distintas experiencias como parte práctica y experimental de lo que al momento lleva el nombre de *Teoría del quehacer actoral cotidiano para intérpretes*.