

Melisa Zulberti

Directora Creativa & Artista Visual

Melisa Zulberti (Tandil, 1989) es bailarina de danza contemporánea, artista visual, creadora de instalaciones performáticas que busca en sus proyectos interconexiones entre varios lenguajes.

Estudió en UNA (Universidad Nacional de las Artes) en Buenos Aires y en 2017 fue convocada en 11º FIBA (Festival Internacional de Bs. As.) con "Todo Dentro" una obra montada en el Hall del San Martín.

Realizó una muestra individual en MUMBAT en la ciudad de Tandil con la obra "Dos horas en tránsito" y "Todo dentro".

En 2018 estrenó "Ensayo de un presente indolente", instalación performática, en Río de Janeiro, Brasil.

Le otogaron una Beca Movilidad del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo, para realizar una residencia de creación junto a la Secretaría de Cultura de Río de Janeiro / FUNARJ /ONG People's Palace Projects, Brasil para participar de la Apertura 33° Bienal de São Paulo.

Participó también en la Muestra Miradas de Bs. As., "Materia Prima", en Museo MAR, muestra colectiva en el Museo MAR.

Expuso "Ensayo de un presente indolente" en La Juan Gallery, Museo Zapadores, Ciudad del Arte, Nuevo Proyecto de la Neomudèjar. Medialab - Prado (Madrid) y Mutuo, Galería de Arte - Barcelona.

Fue seleccionada con su obra "Diálogo Topológico" para el cierre del Gallery Days (Bs. As., Argentina).

Fue parte de la Feria de Arte MAPA 2019 (Buenos Aires, Argentina) y fue escogida por la Fundación Tres Pinos para realizar el Programa de Artistas Marco Arte Foco 2019-2020 (Buenos Aires, Argentina).

Realizó dentro del "Festival Paraíso" - espacio dedicado a revolucionar la escena local madrileña, con la participación de figuras internacionales - la instalación "Dentro" que tuvo lugar en el campus de la Universidad Complutense (Madrid).

En octubre 2019 presentó "Dentro" en el Festival Emergente de la Ciudad de Buenos Aires, y fue seleccionada con esta misma obra participar del Premio Estímulo a la Performance de la Colección Brun Cattaneo, resultando ganadora del primer premio a la performance, además estrenó recientemente un Work in progress de "Todo esto infinitas veces" que tendrá una instancia de investigación más extensa en el mes

de Noviembre ya que la artista comienza con la residencia Marco Arte Foco dentro del Programa de Artistas 2019, donde llevará a cabo durante 6 meses la creación y desarrollo de sus nuevos trabajos para ser expuestos en Abril del 2020.

Fue convocada para el cierre del FIBA2020 (Festival Internacional de Buenos Aires) exponiendo dos piezas performáticas tituladas "Estación en Tránsito".

Actualmente acaba de estrenar DENTRO versión obra en el Teatro Defensores de Bravard.

Statement

Una de las características principales de su trabajo es la exploración a nivel material v de escala. Se puede observar que la oscilación de contextos y recursos son los nutrientes que alimentan su obra. La tensión entre la cultura dominante global como espacio de resistencia, ha sido su materia de estudio a nivel conceptual v en el propio accionar a lo largo de su carrera. En su arte performático busca la expresividad del cuerpo para emitir señales y comunicarlas y el contacto directo con el público para hacerle partícipe de dicha acción. Es un arte sensitivo, emocional que busca el apoyo de diversas disciplinas y técnicas artísticas para llegar al punto más alto de la expresión. Las múltiples formas de identidad tanto individual como colectiva son la columna vertebral de esta influencia sociológica del artista.

Instalación performática Estación en Tránsito, creada para el FIBA 2020 (Festival Internacional de Buenos Aires) dentro del subterráneo línea B estación Carlos Gardel.

SINOPSIS

Universo surrealista guiado por el absurdo, persigue que el visitante en situación de tránsito emerja de sus comportamientos mecánicos diarios y sea absorbido por una fisura en el tiempo.

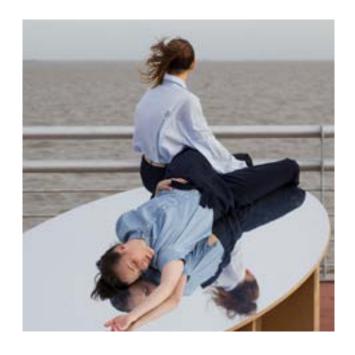

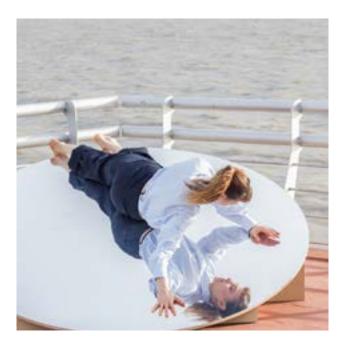

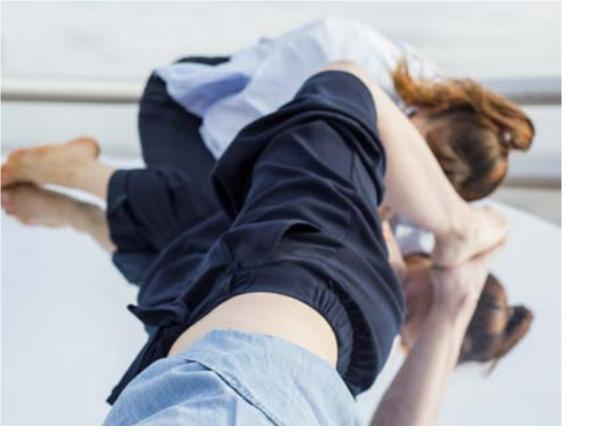
Todo esto infinitas veces un agujero o quizás la mirilla hacia el infinito; una plataforma, un mapa, una guía sobre la cual se puede probar, accionar, caer, fracasar, re intentar; una base de contención, un claro límite, un área de atención, un punto de comienzo y fin; un espacio para decidir, para pisar, para avanzar, para interactuar; un área que permite clarificar la diferencia entre quien está en ella y quién no; la posibilidad de reflejarse, de observar el acontecimiento; la réplica inmediata. Una fuga.

OBJETO

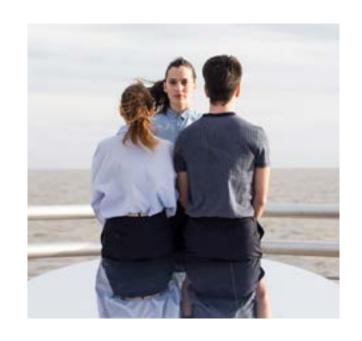
Todo esto infinitas veces busca la exploración del cuerpo y sus múltiples posibilidades de coexistencia.

Existir es probar infinitas veces que puedo ser el infinito ahora, y cuantas veces quiera.

Existir es probar infinitas veces y sin miedo al fracaso.

Existir es aprender a probar las veces que haga falta porque sé que tendré infinitas formas de volver a intentarlo. Todo esto infinitas veces nace dentro de Proximidades Expositivas (ARG), ciclo de investigación y performance a la que fui convocada a participar durante 1 mes para llevar adelante un nuevo proceso de creación.

La instalación performática se encuentra en un proceso de investigación, buscando nuevos espacios y plataformas para continuar indagando y replanteándose de forma multidisciplinar el trabajo.

La obra es una apariencia vital, cuya estructura inflable plantea nuevas experiencias del espacio, el cuerpo, la convivencia y sus límites en una puesta multidisciplinar.

Contenidos en un mismo ámbito metafórico.

Propone adentrarse en ese mundo lúdico, despertando en el espectador nuevos imaginarios simbólicos.

Su analogía con el espacio natural, aborda distintas maneras de vincularse con el entorno.

Una masa de cuerpos dentro de un espacio, resultado de la sumatoria de individualidades, muestra la interacción, mutación y diálogo,conceptos que aparecen en el "yo colectivo" de "Dentro".

OBJETO

El "Festival Paraíso" -espacio dedicado a revolucionar la escena local madrileña, con la participación de figuras internacionalescontó con la participación de 17 performers en escena.

Tuvo lugar en el campus de la Universidad Complutense. La instalación tenía una duración de 1 hora.

En la Feria Mapa 2019, la obra se pensó para 7 hs. en continuo desde la apertura al cierre de la feria, los 4 días. En esta oportunidad formaron parte del proyecto 18 performers.

En sus inicios esta pieza creada en Río de Janeiro, Brasil contaba con la participación en escena de 5 performers brasileños.

En esa oportunidad la obra tenía una duración de 1h. 30 minutos.

La obra se transita como una apariencia vital, cuya estructura hinchable (transparente), conforma una nueva experiencia del espacio, el cuerpo, la convivencia y sus límites en una puesta multidisciplinar.

Contenidos dentro de un mismo ámbito se pone en juego de forma analítica y metafórica la posibilidad de adentrarse del espectador a ese mundo lúdico.

Su analogía con el tránsito del espacio natural, permite proponer distintas maneras de vincularse con el entorno: "espacio-hábitat" como construcción, a la vez que hace visible lo invisible por su materialidad, de manera alegórica.

Invita a preguntarse dónde están los límites y a percibir la estructura como "ser vivo", su vinculación con el cuerpo performático y las múltiples posibilidades de creación-coexistencia, que construyen escena.

Erigiendo un nuevo concepto estético nos estimula a curiosas formas de abordaje en interacción con el espectador-actor, cuyas capacidades de comprensión construyen imaginarios sensitivos.

De carácter envolvente y orgánico, la materialidad crea superficies reflectantes, enigmáticas ilusiones ópticas, que varían según las estaciones integrando el espacio arquitectónico y el paisaje-árbol.

Pensada para ser resignificada por el espectador, sus reflejos producto de la luz invitan a la contemplación y su forma la instala como punto de reposo, encuentro y convivencia.

De apariencia versátil, se mimetiza, abraza al edificio, distorsiona el espacio circundante y permite incorporarse a ella.

La solidez de su material se contrapone con la levedad de su forma que mira al cielo.

La luz está pensada para que el árbol y la pieza escultórica se mimeticen, rescatando el valor del elemento de la naturaleza y potenciándolo por medio de los efectos reflectarios que provoca el material fundante de la obra y a su vez ésta con el entorno.

En ese sentido los efectos lumínicos están dirigidos al árbol y no directamente a la escultura.

En esta experiencia investigativa, damos cuenta de las múltiples posibilidades para habitar la estructura.

En pos de la belleza intrínseca, despojada y etérea, una anti-arquitectura que se construye de aire y plástico, sustentada por un motor, donde resignifica en su primera activación en Río de Janeiro, paisajes visuales teñidos de la tradición carioca.

En Madrid, una nueva activación de aspecto minimalista, industrial, construye con un halo de misticismo un universo simbólico y metafísico, que el performer transita desde su singularidad.

La experiencia investigativa sobrepone la exploración a nivel material y escala como un continuo devenir de sucesiones efímeras y permanentes, redefiniendo la coexistencia simbiótica habitat-habitante.

La Galería La Juan Gallery - Madrid, 2018

Museo Zapadores, Ciudad del Arte,

Nuevo Proyecto de la Neomudèjar.

Medialab - Prado, Madrid

Mutuo, Galería de Arte - Barcelona

OBJETO

Instalación performática

Ciclo de Performance Gallery Days,

Distrito de las Artes

Galería Beta Sur

Museo de Arte Contemporáneo MAR, Mar del Plata, 21 de Septiembre 2018.

Objeto instalativo que formó parte de la muestra colectiva Materia Prima, curada por Indiana Gnocchini, incluye obras de Osvaldo Decastelli, Matilde Marín, Guillermo Vezzosi, Pablo Lehmann, Mariana Schapiro, Lucía Warck-Meister, Raúl Tolosa.

Performer: Alina Marinelli.

La obra radica en el montaje de un objeto performático-instalativo resultado de la búsqueda de imposibles interconexiones entre lenguajes diferentes: visual, kinético, lumínico, espacial, etc. donde se busca problematizar la relación entre la materia y la percepción y la forma singular de contemplar, de sentir y apropiarse del espectador.

OBJETO

Relativa apariencia de un objeto incógnito, así como obras anteriores, responden a un lenguaje propio, que reúne toda la formación que poseo como artista, en el cual intento intercalar elementos de lo escénico en instalaciones y piezas del campo visual y viceversa, funcionando en simultáneo y equitativamente.

Se persigue en el conjunto la valoración de la materia prima como realidad misma de la obra. El acercamiento poético al riguroso estudio del espacio. Los elementos simples en pos de la belleza intrínseca, despojada y etérea.

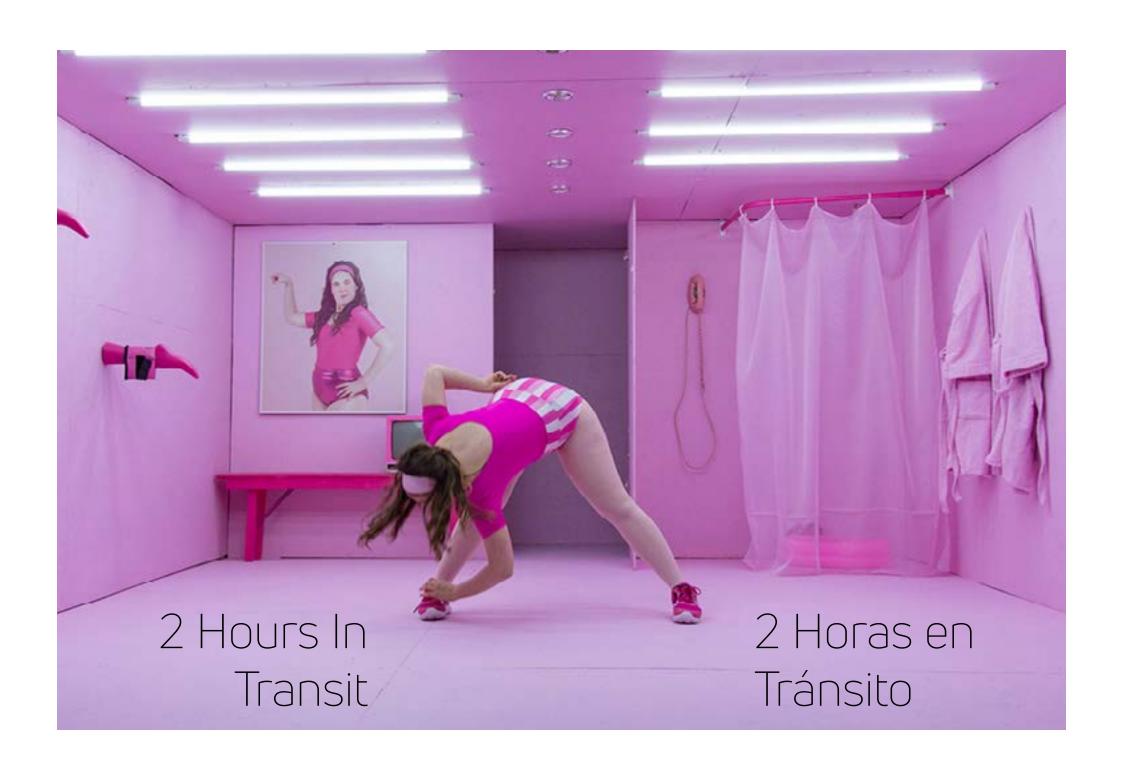

Maratón de Performance - Buenos Aires, 2018

Instalación performática: "Ensayando el Presente"

Instalación performática resultado de la búsqueda de posibles interconexiones entre lenguajes diferentes: visual, kinético, lumínico y espacial, que le propone al espectador diferentes maneras de adentrarse y visualizar la obra.

Se intercalan elementos de lo escénico en instalaciones y piezas del campo visual, y viceversa, funcionando en simultáneo y equitativamente, con el fin de hablar sobre el arte contemporáneo.

La instalación en el espacio nos lleva a una posible sensación de construcción en serie.

Su intérprete se expresa en inglés durante

toda la activación y las pantallas que rodean la estructura ofrecen al público de forma lúdica una sobre expresión de ese discurso, así como una reversa del relato buscándole un sentido a algo que no lo tiene.

Por otro lado, el último televisor ofrece el mismo discurso en lengua de señas, tarea que llevó varios meses de preparación.

Se intenta ofrecer una obra con características de accesibilidad.

Por lo mismo este discurso también se encuentra en sala en Sistema Braille.

2 Hours in Transit / 2 Horas en Tránsito Buenos Aires, Argentina. 2017 Nov.

Duración: 120 minutos

MUMBAT Museo de Bellas Artes Tandil

FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN:

El espectador ingresa a la sala y puede recorrer libremente el espacio.

Por medio de la persiana americana de 4 mts. que se encuentra al frente de la estructura, el espectador puede visualizar la obra. Dicha persiana es manejada por la interprete que se encuentra dentro de la caja, así como también el sistema de iluminación, (manual y activado por ella).

La activación performática es de 120 minutos y tiene un desarrollo evolutivo.

Está pensada para un espectador que ingrese y salga de la obra de forma intermitente, dado que de esta forma podrá percibir en cada ocasión una instancia distinta.

La composición musical es original.

Performer: Brenda Lucía Carlini

Música: Federico Estevez

No hablamos de la estructura, ni de los puntos de vista. No hablamos de la tecnología ni de la música. No hablamos de un espacio negro ni de la luz. No hablamos de la tiza ni del dibujo, ni del cuerpo y su movimiento. La obra resulta un continuo devenir de sucesiones efímeras y permanentes.

Estamos justo en el centro de una cosa, que está justo en el centro de otra gran cosa, que está justo en el centro de una gran cosa que está justo en el centro. Y así sucesivamente.

Duración: 120 minutos

Festival Internacional de Buenos Aires

11FIBA, Teatro San Martín, Oct. 2017

Museo Municipal de Bellas Artes Tandil MUMBAT. Nov. 2017

Performer: Alina Marinelli

Música: Federico Estévez

El espectador ingresa a la sala, recibe auriculares inalámbricos los cuales le permiten recorrer libremente el espacio y por medio de ellos escuchan la composición musical original, que fue creada para esta instalación.

La activación de la instalación dura 2 horas y tiene un desarrollo evolutivo.

Esto nos indica que TODO DENTRO está pensada para un espectador que ingrese

y salga de la obra de forma intermitente, dado que de esta forma podrá visualizar en cada ocasión una instancia distinta. Dentro de esta lógica, la forma de salir de la instalación es entregando los auriculares. Cuando el espectador decide la finalización de la experiencia, está dándole inicio a un nuevo espectador. Entonces la obra es un continuo devenir de efímeras sucesiones.

