

travesía performática instalativa *percurso performativa em instalação • performance installation journey*

para la alimentación en comunidad *para alimentação em comunidade • for communal dining*

aperitif

Una vez sometido el formulario correspondiente a la convocatoria a la *Associação Mais Igual*, recibí la invitación a participar en este proyecto. La premisa conceptual de *Waste Me Waste Me Not* me provocó una nostalgia pareada de alegría y reviví años, espacios, repertorios, equipas, colectivas y contextos de alquimias alimenticias que vitalizan las cuerpas en creación. Una vez gestionado el espacio comunitario; Mercado del Barrio Santos y el sitio de laboratorio; Teatro Avenidas, las tres artistas seleccionadas junto a la directora creativa de performance, nos dimos cita en Graça y como si nos conociéramos de toda la vida: en la buena gracia caímos. Cuatro mujeres de ámbitos, orígenes y generaciones diferentes entendimos el punto de partida y nos afianzamos en encontrar el motivo esencial para esta creación: los valores humanísticos del alimento manifestados en la conducta eco-responsable.

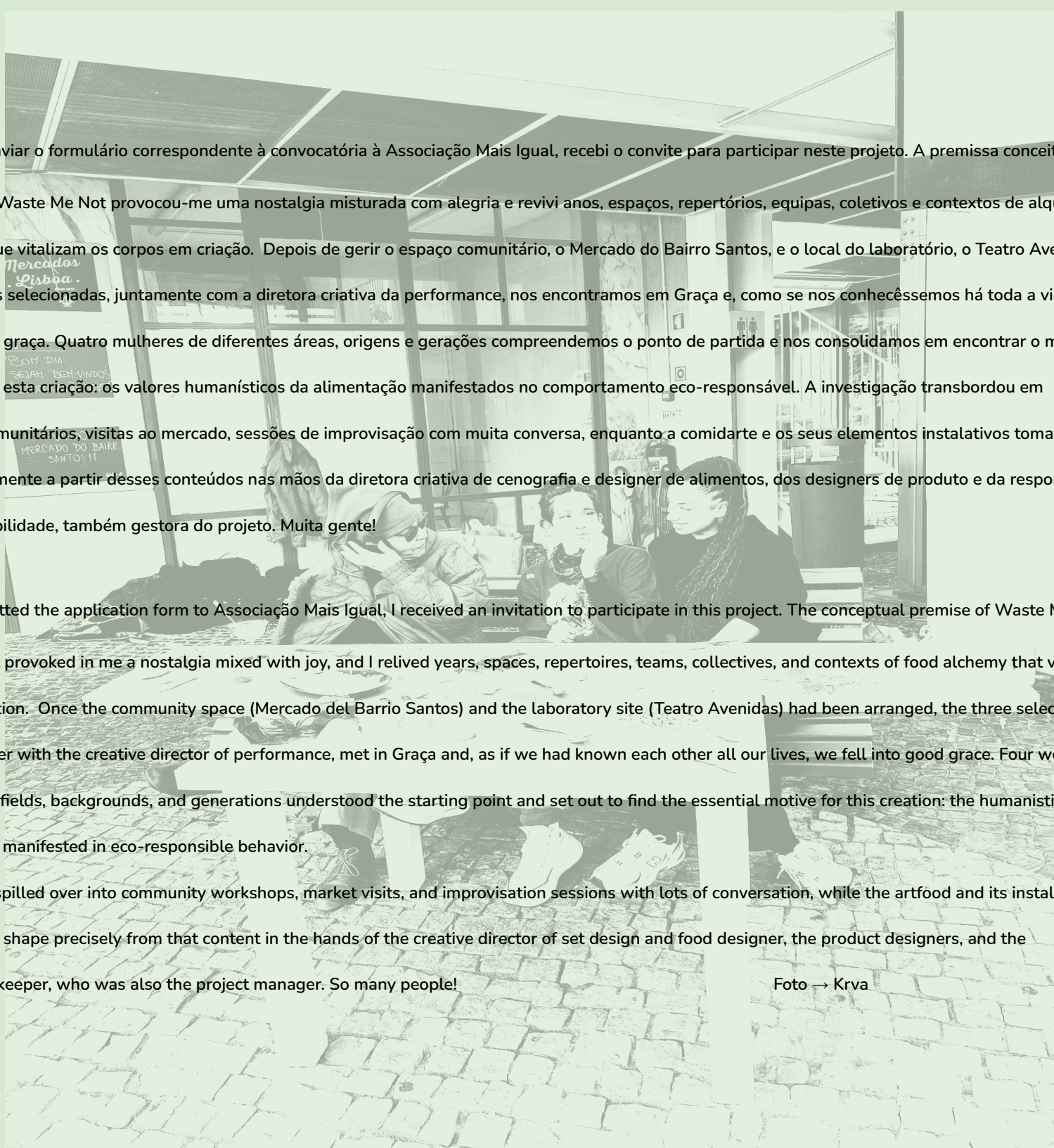
La investigación se desbordó en talleres comunitarios, visitas al mercado, sesiones de improvisación con mucha conversa, mientras la comidarte y sus elementos instalativos tomaban forma precisamente desde esos contenidos en manos de la directora creativa de escenografía y food designer, los designers de producto y la cuidadora de sustentabilidad también gestora de proyecto. ¡Mucha gente!

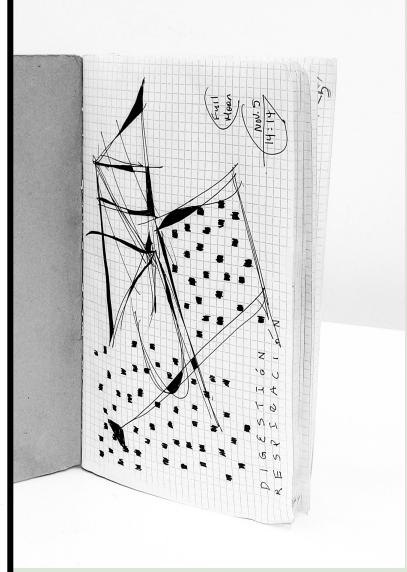
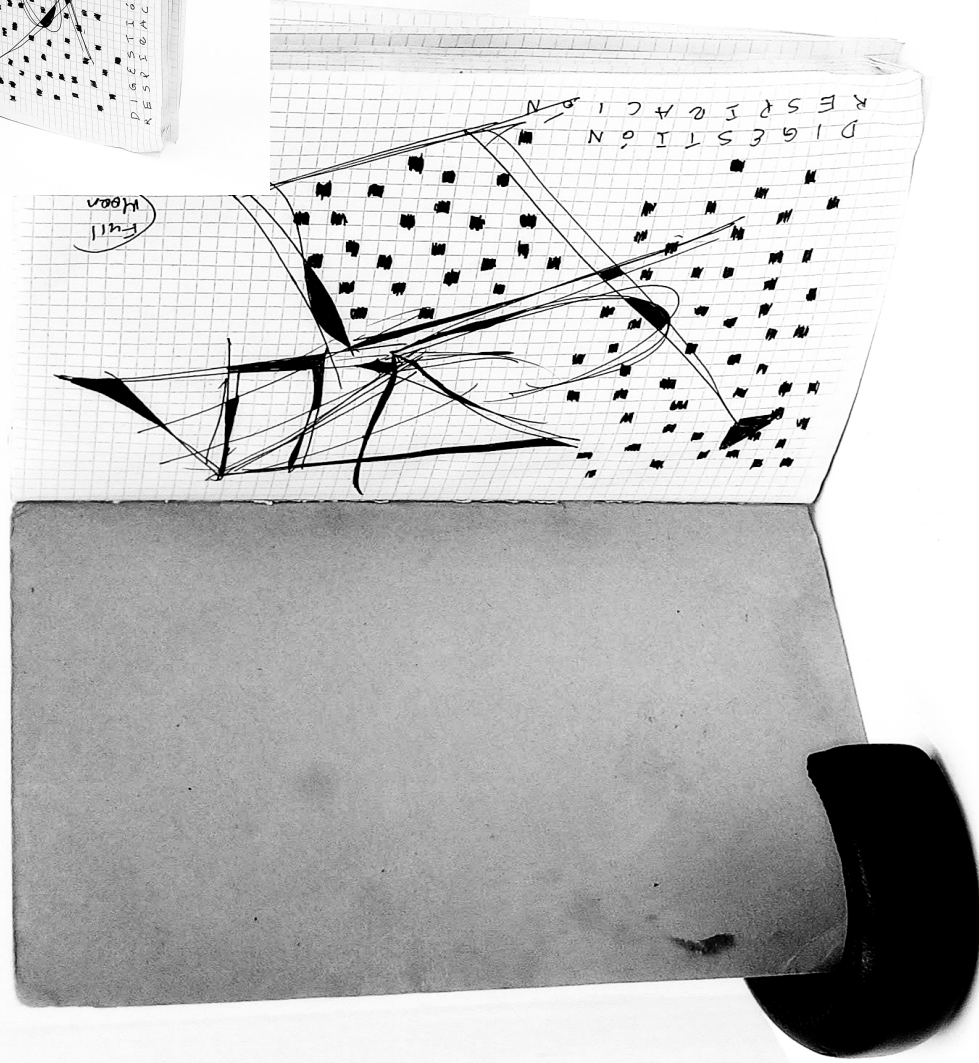
Depois de enviar o formulário correspondente à convocatória à Associação Mais Igual, recebi o convite para participar neste projeto. A premissa conceitual de Waste Me Waste Me Not provocou-me uma nostalgia misturada com alegria e revivi anos, espaços, repertórios, equipas, coletivos e contextos de alquimias alimentares que vitalizam os corpos em criação. Depois de gerir o espaço comunitário, o Mercado do Bairro Santos, e o local do laboratório, o Teatro Avenidas, as três artistas selecionadas, juntamente com a diretora criativa da performance, nos encontramos em Graça e, como se nos conhecêssemos há toda a vida, caímos na boa graça. Quatro mulheres de diferentes áreas, origens e gerações compreendemos o ponto de partida e nos consolidamos em encontrar o motivo essencial para esta criação: os valores humanísticos da alimentação manifestados no comportamento eco-responsável. A investigação transbordou em workshops comunitários, visitas ao mercado, sessões de improvisação com muita conversa, enquanto a comidarte e os seus elementos instalativos tomavam forma precisamente a partir desses conteúdos nas mãos da diretora criativa de cenografia e designer de alimentos, dos designers de produto e da responsável pela sustentabilidade, também gestora do projeto. Muita gente!

Once I submitted the application form to Associação Mais Igual, I received an invitation to participate in this project. The conceptual premise of Waste Me Waste Me Not provoked in me a nostalgia mixed with joy, and I relived years, spaces, repertoires, teams, collectives, and contexts of food alchemy that vitalize bodies in creation. Once the community space (Mercado del Barrio Santos) and the laboratory site (Teatro Avenidas) had been arranged, the three selected artists, together with the creative director of performance, met in Graça and, as if we had known each other all our lives, we fell into good grace. Four women from different fields, backgrounds, and generations understood the starting point and set out to find the essential motive for this creation: the humanistic values of food manifested in eco-responsible behavior.

The research spilled over into community workshops, market visits, and improvisation sessions with lots of conversation, while the artfood and its installation elements took shape precisely from that content in the hands of the creative director of set design and food designer, the product designers, and the sustainability keeper, who was also the project manager. So many people!

Foto → Krva

modistas ⇨ igual em português» dressmakers

Todas podrían llamarse igual. Fanny, Ana, Mercedes, Rita, Luisa o Carmen. Tienen el ojo de lince con el manejo de la tijera y su corte, la precisión milimétrica en las medidas y los palos de hilos montados en la pared en una configuración cromática particular a su firma. Las máquinas de coser siempre prendidas. La mesa de cortar estratégicamente localizada, cual puente entre las máquinas y la plancha, que alerta y vertical en su tabla, espera la próxima costura o ruedo para aplanar con su furor sellante, caliente y vaporizado.

La modista en su taller del primer piso en el Mercado del Barrio Santos me recibió con cordialidad pero nunca detuvo su obrar en el transcurso de nuestra charla breve que giró alrededor de los oficios del deshilado, bordado calado e hilo tensado.

Todas poderiam ter o mesmo nome. Fanny, Ana, Mercedes, Rita, Luísa ou Carmen. Têm um olho clínico no manuseio das tesouras e nos cortes, precisão milimétrica nas medidas e os rolos de fios montados na parede numa configuração cromática particular à sua assinatura. As máquinas de costura estão sempre ligadas. A mesa de corte estrategicamente localizada, como uma ponte entre as máquinas e o ferro de engomar, que alerta e vertical na sua tábua, espera a próxima costura ou bainha para alisar com o seu furor selante, quente e vaporizado.

A costureira em sua oficina no primeiro andar do Mercado do Bairro Santos me recebeu com cordialidade, mas nunca parou de trabalhar durante nossa breve conversa, que girou em torno dos ofícios do desfiado, bordado calado e fio tensionado.

They could all be called the same. Fanny, Ana, Mercedes, Rita, Luisa, or Carmen. They have a keen eye for handling scissors and cutting, millimeter precision in their measurements, and spools of thread mounted on the wall in a color scheme unique to their signature style. The sewing machines are always on. The cutting table is strategically located, like a bridge between the machines and the iron, which stands alert and upright on its board, waiting for the next seam or hem to flatten with its sealing, hot, steamed fury. The dressmaker in her workshop on the first floor of the *Mercado del Barrio Santos* welcomed me warmly but never stopped working during our brief conversation, which revolved around the crafts of unraveling, openwork embroidery, and thread tensioning.

monjas freiras nuns

Teresa, la florista del mercado, relata que en el barrio había un convento de monjas españolas. Su misión era social. Se ocupaban de las gestiones justas y necesarias para el bienestar de la comunidad interviniendo con una variedad amplia de organizaciones e instituciones religiosas, públicas y privadas. Además, eran enfermeras prácticas muy diestras y compasivas. A lo largo de los años cultivaron en el barrio relaciones y amistades duraderas al día de hoy, manteniendo comunicación vía internet y teléfono.

La institución católica cerró el convento y las monjas fueron enviadas de regreso a España. A Teresa le preguntaron qué deseaba como recuerdo y ella optó por la estatuilla de San Francisco de Asís (cuarta de izquierda a derecha).

Así luce el altar a la entrada de la floristería, inmediatamente a mano izquierda arriba.

Teresa, a florista do mercado, relata que havia um convento de freiras espanholas no bairro. A sua missão era social. Elas cuidavam das questões justas e necessárias para o bem-estar da comunidade, intercedendo junto a uma ampla variedade de organizações e instituições religiosas, públicas e privadas. Além disso, eram enfermeiras práticas muito hábeis e compassivas. Ao longo dos anos, cultivaram no bairro relações e amizades duradouras até hoje, mantendo comunicação via internet e telefone. A instituição católica fechou o convento e as freiras foram enviadas de volta para Espanha. Perguntaram a Teresa o que ela desejava como lembrança e ela escolheu a estatueta de São Francisco de Assis (quarta da esquerda para a direita). Assim fica o altar na entrada da floricultura, imediatamente à esquerda, no alto.

Teresa, the florist at the market, narrates about a convent of Spanish nuns that existed in the neighborhood. Their mission was social. They handled the necessary tasks for the well-being of the community, intervening with a wide variety of religious, public, and private organizations and institutions. In addition, they were skilled and compassionate nurses. Over the years, they cultivated relationships and friendships in the neighborhood that continue to this day, maintaining communication via the internet and telephone.

The Catholic institution closed the convent and the nuns were sent back to Spain. Teresa was asked what she wanted as a keepsake and she chose the statuette of St. Francis of Assisi (fourth from left to right). This is how the altar looks at the entrance to the flower shop, immediately on the upper left side.

moscas ↪ *igual em português» flies*

Convocada a una práctica performativa “invisible” unos días previos al evento *Waste Me Waste Me Not*, me senté en un banco de la plazoleta del mercado a practicar los estados de Ser y Estar. Entré en respiración consciente con la intención de anonimizar mi presencia y ¡zás! se sienta una doñita a mi lado a conversar y compartir los ires y venires de su día, como si fuéramos conocidas de toda la vida. Descarté mi estado de performance y entré en su “onda”.

Las moscas son imposibles. Molestan con demasiada insistencia. Mírale como me ha seguido desde casa. Juro que es la misma. Ahora la tenemos aquí entremedio de nosotras.

Si usted supiera que yo también tengo una en casa que no me suelta hace varios días. Aparece con mi plato de comida y también surge de la nada cuando salgo por la puerta. Se me planta en la cara y la boca; en las cejas y el cuello. Yo la espanto pero retorna. Me parece que les gusta el perfume. ¿Usted está usando perfume?

Sí, sí.

Ah, yo también. Y ahora ésta, a quien sigue, ¿a usted o a mí?

Pues a las dos. Voy a comprar ‘dumdum’ hoy.

No conozco el ‘dumdum’. Soy extranjera.

En el extranjero también se usa. Para matar los insectos invasores.

Ah claro, insecticida. Tsh-tsh-tsh (mientras gesticulo el apretar un botón de “spray”). Mata cucarachas, hormigas y moscas.

Eso mismo. Bien, voy al correo y al supermercado de más abajo pues el Auchan está cerrado; con calma y disfrutando del buen tiempo. Ahí le dejo con la mosca.

Nooo.

Ahora es suya.

Convocada para uma prática performativa “invisível” alguns dias antes do evento *Waste Me Waste Me Not*, sentei-me num banco da praça do mercado para praticar os estados de Ser e Estar. Entrei em respiração consciente com a intenção de tornar a minha presença anônima e, de repente, uma senhora sentou-se ao meu lado para conversar e partilhar os altos e baixos do seu dia, como se fôssemos conhecidas de longa data. Descartei o meu estado de performance e entrei na sua “onda”.

As moscas são impossíveis. Incomodam com demasiada insistência. Olha como me seguiu desde casa. Juro que é a mesma. Agora a temos aqui entre nós.

Se soubesse que também tenho uma em casa que não me deixa em paz há vários dias. Aparece com o meu prato de comida e também surge do nada quando saio pela porta. Pousa na minha cara e boca; nas sobrancelhas e pescoço. Eu afugenta-a, mas ela volta. Acho que elas gostam do perfume. Está a usar perfume?

Sim, sim.

Ah, eu também. E agora esta, quem ela segue, você ou eu?

Pois, as duas. Vou comprar «dumdum» hoje.

Não conheço «dumdum». Sou estrangeira.

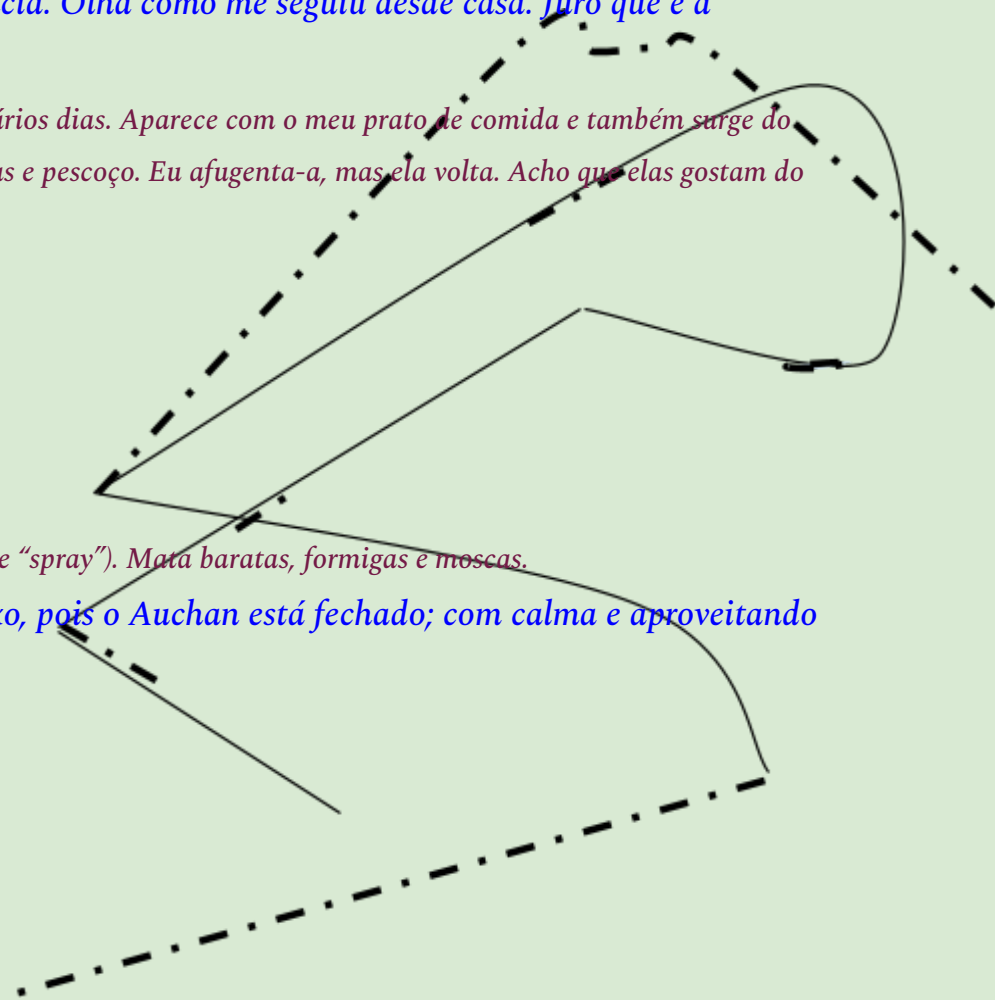
No estrangeiro também se usa. Para matar os insetos invasores.

Ah, claro, inseticida. Tsh-tsh-tsh (enquanto gesticulo apertando um botão de “spray”). Mata baratas, formigas e moscas.

Isso mesmo. Bem, vou ao correios e ao supermercado mais abaixo, pois o Auchan está fechado; com calma e aproveitando o bom tempo. Deixo-a aí com a mosca.

Nãooo.

Agora é sua.

Invited to participate in an “invisible” performance practice a few days before the *Waste Me Waste Me Not* event, I sat on a bench in the market square to practice the states of Being and Existing. I began conscious breathing with the intention of anonymizing my presence, and bam! A little old lady sat down next to me to chat and share the comings and goings of her day, as if we had known each other all our lives. I discarded my performance state and entered into her “vibe.”

The flies are impossible. They bother me too much. Look how it has followed me from home. I swear it's the same one. Now we have it here between us.

If only you knew that I also have one at home that hasn't left me alone for several days. It appears with my plate of food and also comes out of nowhere when I walk out the door. It lands on my face and mouth, on my eyebrows and neck. I shoo it away, but it comes back. I think they like perfume. Are you wearing perfume?

Yes, yes.

Oh, me too. And now this one, who is it following, you or me?

Both of us. I'm going to buy some 'dumdum' today.

I don't know what 'dumdum' is. I'm a foreigner.

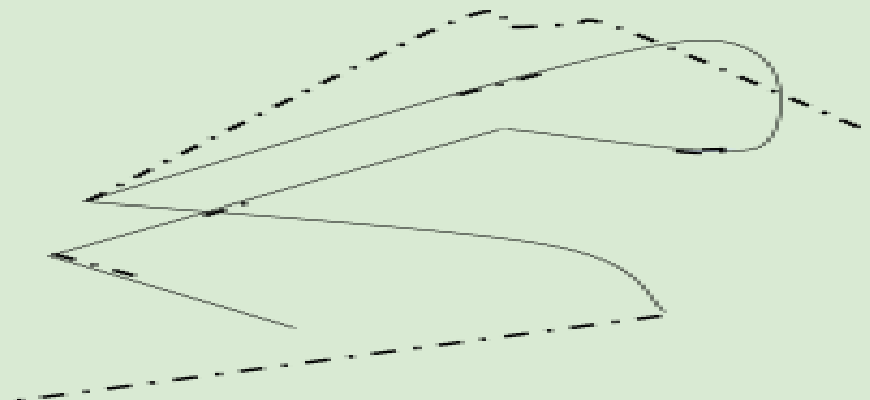
It's used abroad too. To kill invasive insects.

Oh, right, insecticide. Tsh-tsh-tsh (as I gesture pressing a spray button). It kills cockroaches, ants, and flies.

That's right. Well, I'm going to the post office and the supermarket further down because Auchan is closed, taking my time and enjoying the good weather. I'll leave you with the fly.

Nooo.

Now it's yours.

DATE

DATE

VINIERON
A PINTAR
Y SE
SALIERON
DE LA
LINEA

memoria memória memory

La mañana del sábado 15 de noviembre estaba diluviada. La depresión Claudia mantenía a Portugal en alertas amarillos y anaranjados.

Acurrucadas en el restaurante del primer piso del mercado, repasamos notas mientras la escultura y la mesa con sus cuatro módulos se armaba en la plazoleta. Allí, los alimentos emergían de una colección de maletas, bultos y envases y el devenir en el mercado se animaba en **tempo rubato***, cual pieza de butoh en andamiaje levitante.

La obra comidal fue servida. La crisis climatológica subsanó. Llegaron les convocades. Se acercó la gente del barrio que frecuenta el mercado a las once de la mañana los sábados. Abrimos las bocas. Entramos en diálogos. Ingerimos, masticamos, saboreamos, exclamamos y explicamos. Repetimos.

La obra audiovisual se encuentra en proceso. Ella develará formas, escalas, cromas, texturas, armonía y equilibrio en la composición sitio-específica. También los valores figurativos (nosotres) en su devenir gastronómico.

Los sabores permanecen en las experiencias interpersonales, comunales e intergeneracionales, en la proximidad cariñosa de las cuerpos, cuerpos y cuerpos; en la apertura de los corazones y la impresión fisio-digestiva.

Hacia el final de la experiencia, la mesa fue deconstruida en sus cuatro módulos para abrir espacios y crear caminos. ¡ACHÉ!

Na manhã de sábado, 15 de novembro, chovia torrencialmente. A depressão Claudia mantinha Portugal em alerta amarelo e laranja. Aconchegadas no restaurante do primeiro andar do mercado, revisamos as notas enquanto a escultura e a mesa com seus quatro módulos eram montadas na praça. Lá, os alimentos emergiram de uma coleção de malas, pacotes e embalagens e o mercado ganhava vida em **tempo rubato***, como uma peça de butoh em andaimes levitantes.

A obra comeidal foi servida. A crise climática foi sanada. Chegaram es convocades. Aproximaram-se as pessoas do bairro que frequentam o mercado às onze da manhã dos sábados. Abrimos a boca. Entrámos em diálogos. Ingerimos, mastigámos, saboreamos, exclamámos e explicámos. Repetimos.

A obra audiovisual está em processo. Ela revelará formas, escalas, cromas, texturas, harmonia e equilíbrio na composição *site-specific* do local. Também os valores figurativos (nós) no seu devenir gastronómico.

Os sabores permanecem nas experiências interpessoais, comunitárias e intergeracionais, na proximidade carinhosa dos corpos, corpos e corpos; na abertura dos corações e na impressão fisiodigestiva.

No final da experiência, a mesa foi desconstruída e seus quatro módulos abriram espaços e criaram caminhos. **AXÉ!**

On the morning of Saturday, November 15, it was pouring rain. Depression Claudia kept Portugal under yellow and orange alerts.

Huddled in the restaurant on the first floor of the market, we reviewed notes while the sculpture and the table with its four modules were assembled in the square. Food emerged from a collection of suitcases, packages, and containers, and the market came alive in **tempo rubato***, like a butoh piece on levitating scaffolding.

The food was served. The climate crisis was remedied. Those who had been summoned arrived. The people from the neighborhood who frequent the market at eleven o'clock on Saturday mornings approached. We opened our mouths. Engaged in dialogue. We ingested, chewed, savored, exclaimed, explained, and repeated.

The audiovisual work is in progress. It will reveal forms, scales, colors, textures, harmony and balance in the site-specific composition. It will also reveal the figurative values (ours) in their gastronomic evolution.

The flavors remain in interpersonal, communal, and intergenerational experiences, in the affectionate proximity of bodies; in the opening of hearts and the physio-digestive impression.

Towards the end of the experience, the table was deconstructed. The four modules opened up spaces and created pathways. **AXÉ!**

Foto → Izabel Nejur

* El tempo rubato es una técnica de interpretación musical que consiste en modificar libremente la velocidad del tempo (acelerándolo o ralentizando) para conseguir efectos expresivos, “robando” y devolviendo tiempo para que el pulso general no se altere. Permite al intérprete dar una sensación más orgánica y conversacional a la música.

* O tempo rubato

é uma técnica de interpretação musical que consiste em modificar livremente a velocidade do tempo (acelerando-o ou desacelerando-o) para obter efeitos expressivos,

“roubando”

e devolvendo tempo para que o ritmo geral não seja alterado. Permite ao intérprete dar uma sensação mais orgânica

e coloquial à música.

* Tempo rubato is a technique of musical interpretation that consists of freely modifying the tempo (speeding it up or slowing it down) to achieve expressive effects, “stealing” and returning time so that the overall pulse is not altered. It allows the performer to give a more organic and conversational feel to the music.

textodibujofotoygrafismo

myrna renaud

fotos → Krva → Izabel Nejur

2025 lisboa

avala y sostiene la colaboración internacional

apoia e sustenta a colaboração internacional

endorses and supports international collaboration

www.afaltadepapel.info