

KIKU MISTU PRESENTS

The Last Cabaret

2015

Is this my last cabaret?
Has anybody come to see me?
Are you there?

- 1** KIKU MISTU BY JULI CAPELLA
- 2** WHAT IS THE LAST CABARET?
- 3** WHERE DOES IT TAKE PLACE?
- 4** WHAT IS THE LAST CABARET LIKE?
- 5** PARALLEL ACTIVITIES
- 6** TO WHOM IS IT ADDRESSED?
- 7** WHO ARE WE?
- 8** WHO ARE OUR PARTNERS?
- 9** PRINTS
- 10** ARTICLES

1 KIKU MISTU BY JULI CAPELLA

KIKU MISTU OUTSIDER THE LAST CABARET, REST IN PEACE

The creative work of Kiku Mistu and his own character belongs to a rich Catalan tradition of outsiders – arrauxats, wackos, nuts, eccentrics when compared to the rest. They are artists in their own vital condition and not for the bright development of a career path. The art emerges, sprouts from them, they do not chase it in a spirit of sacrifice.

Kiku Mistu is not a sniper who has scattered his talent in many tasks. Calling him interdisciplinary would be primarily inaccurate, but also reiterative and dogeared. He has employed any means available WHEN it served as a way to express himself – theater, painting, mime, scenography, design, music, dance, design, gastronomy, writing, play...

But actually, Kiku's own biography is his fullest work of art. His activism includes his own body and mind. His homes have turned into creative itineraries, spaces not only of life but also of creation and exhibition, open to the people.

His spiritual side is present throughout his whole work, from his priestly vocation to his recent meditative path, always sharing much more than material productions (works of art) or sensorial experiences (performances), while in parallel spreading a peculiar harmony of peace and mental balance – a curious contrast with his external image, sometimes leaning toward insane.

Kiku, in symbiotic association with Amai and a gang of incontinent creators, has left a curious trail of life connected to a high artistic sensibility alien to the official establishment.

His new project is a coherent step forward. If Falómeno was typical of a juvenile mental erection, Beso burocrático an ingenious accommodation to the boring real world; Laberint de palla an exercise of patient maturity; Llenguatge de les Flors

2 WHAT IS THE LAST CABARET?

a vital synthesis; and Homo Viator an intimate look back (to mention just some of his works), The Last Cabaret arrives, logically, upon turning 50 years old, WHEN for the first time he glimpses the prospect of death. From his particular hilltop he sees the descent, but quite naturally, curious and ironic knowing that nothing ever dies completely.

Although Kiku considers that he works with the aim of improving the world, in fact, this is just the result of his enjoyment of life in a constant burst of his devoting himself to the art to finally live in peace, and sharing peace.

Let us all rest in peace.

Juli Capella

Architect and designer

A WORK OF ART CELEBRATING DEATH

The last cabaret is a **transdisciplinar** work of art that puts man face to face with death.

The last cabaret selects the **cabaret artist** as a paradigm of the human essence.

The last cabaret uses the cabaret and its multiple languages to honor death in a ceremony of conflict and reconciliation.

The work's leitmotif is the structural antinomy of life and death; life as an old cabaret and death as the last infinite applause.

NOTES

3

WHERE DOES IT TAKE PLACE?

IN THE COLOSSAL DOME

The last cabaret is a **work of art** that takes place mainly inside a dome (a large inflatable structure of 20 m diameter and 8 m high).

This colossal **dome serves as a vital cabaret and funerary temple**. It stands as a pagan cathedral and is the sacred place where the life and death relationship is ritualized.

The last cabaret is **very adaptable** to multiple spaces. Though intended to take place at the dome, if necessary it could be done without it, for any of the **4 parts** in which the performance is set.

The large dome in which **The last cabaret** unfolds can be an indoor or outdoor installation.

4 WHAT IS THE LAST CABARET LIKE?

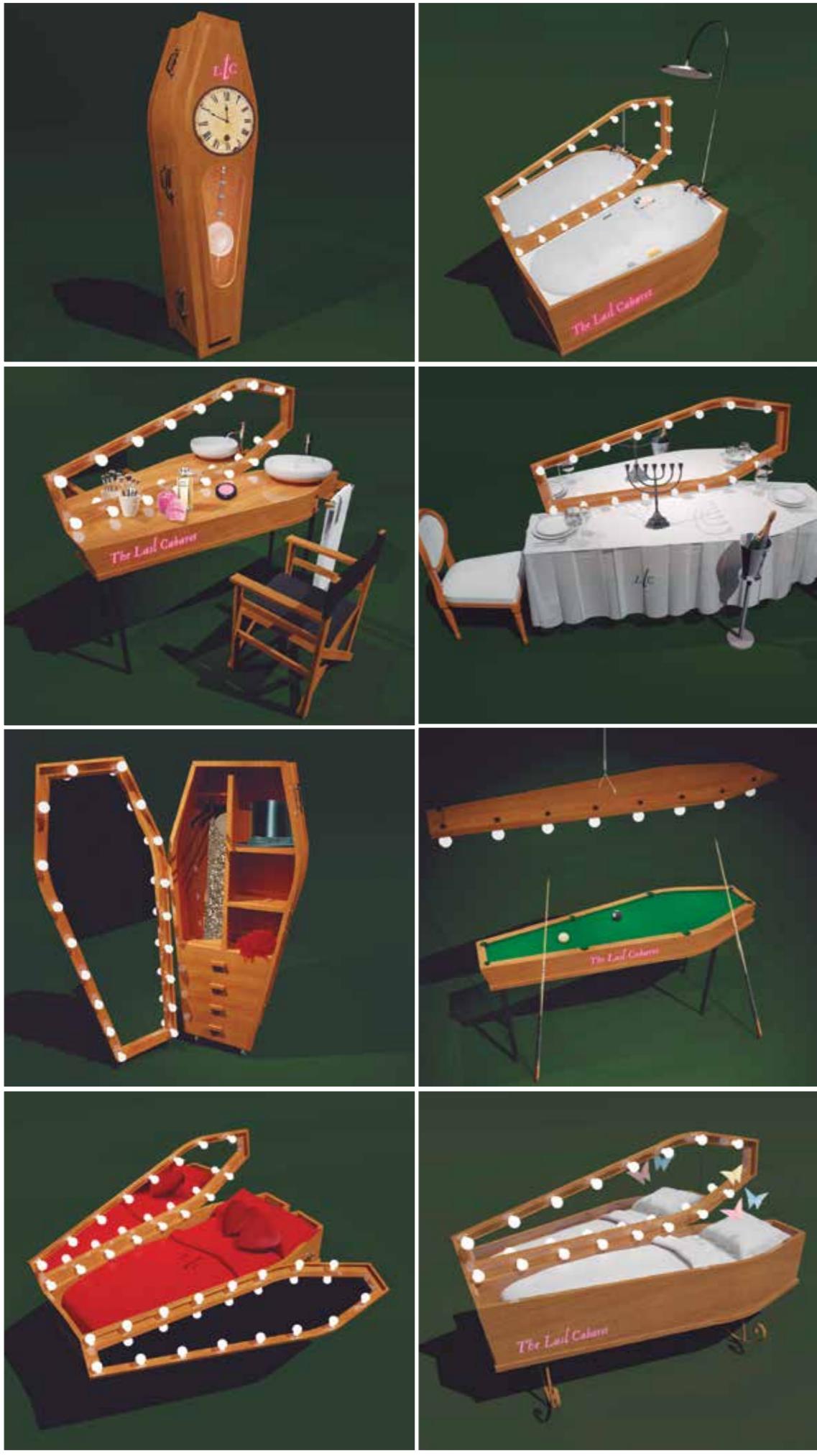
NOTES

ONE PLAY, FIVE DIFFERENT ARTISTIC LINES

The concept of the **artist confronted with his own death** is developed in a multidisciplinary way and is divided into five parts sustained by **five different artistic practices**.

- THE CABARET COFFINS is a **collection**.
 - THE WAKE is a **performance**.
 - THE PROCESSION is a **parade**.
 - THE CABARET is a **show**.
 - THE DOCUMENTARY is an **audiovisual**.

The 5 parts form a single work of art but each one conserves its **own autonomy**. They are designed to be programmed together, but may also be done separately.

THE CABARET COFFINS

WHAT

- An **Exhibition** of a collection of 8 ready-made coffins redesigned to give them a new metaphorical use.

HOW

- Each coffin takes a new life turned into an everyday object: a clock, a vanity, a bathtub, a poll table...up to eight different items.
- Each **cabaret-coffin** is complemented by its corresponding artistic installation, poetic text, video installation, music, song, prayer, dance, cocktail, etc.

WHERE

- The **dome allows for the exhibition** of the coffins in the different adjoining chapels.
- If necessary, the coffins can also be displayed in other spaces.

WHEN

- Exhibition open to visitors throughout the day.

"A deathwatch without dead? Where is the artist who ought to be in the coffin? Am I the artist? If it is so, am I the dead also? For whom are chiming the bells?"

K.M.

THE WAKE

WHAT

- The **Performance** allows the viewer to experience one's own confrontation with death.

HOW

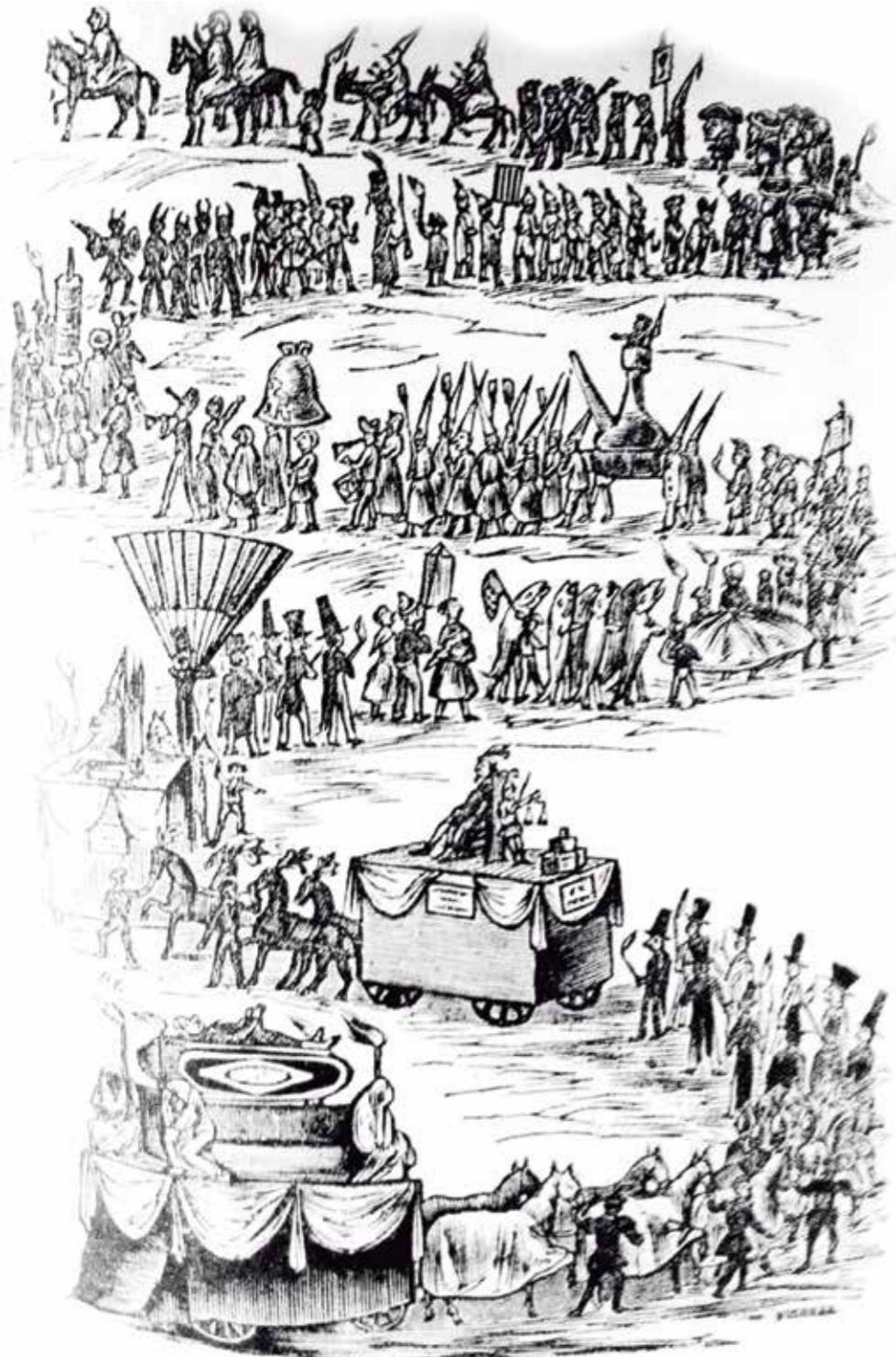
- In the middle of the stage lies the main cabaret coffin; the play is titled: "My coffin and I" – An **empty coffin**, available for occupancy.
- The interior of the dome as a whole is a **video-installation** that serves as a virtual stage for the Wake. With mapping techniques, images are projected in the interior architecture of the dome that converts it into a temple. The space is surrounded by tables and chairs, typical of a cabaret.
- The video-installation challenges the dead, which is none other than the same audience.
- The participant can get into the coffin, lie down, close the lid, and experience sensations (graduate the light, the music, take pictures...), etc.

WHERE

- The action takes place inside the dome.

WHEN

- During the day, along with the exhibition of cabaret coffins exposed in the lateral chapels.

'The Burial of Carnival', 19th century illustration from the Costumari Català, from which the procession of The Last Cabaret takes its inspiration.

"Asleep, protected by the darkness, hidden in my coffin, the seesaw that numbs me, rocking me in a cradle that announces the return to an endless childhood.

That will never ever have to leave... and I wonder: Where do they carry me? Where do they go all of them?... what are all these screams that awake me? What are all these songs that invite me to dance? Is it carnival?"

K.M.

THE PROCESSION

WHAT

- A **Parade** structured in two alternating parts. It begins with a pilgrimage mourning the farewell, pain and death, followed by a parade celebrating the welcome, joy and life, in a continuous dance between life and death, mourning and celebration, Yin and Yang.

HOW

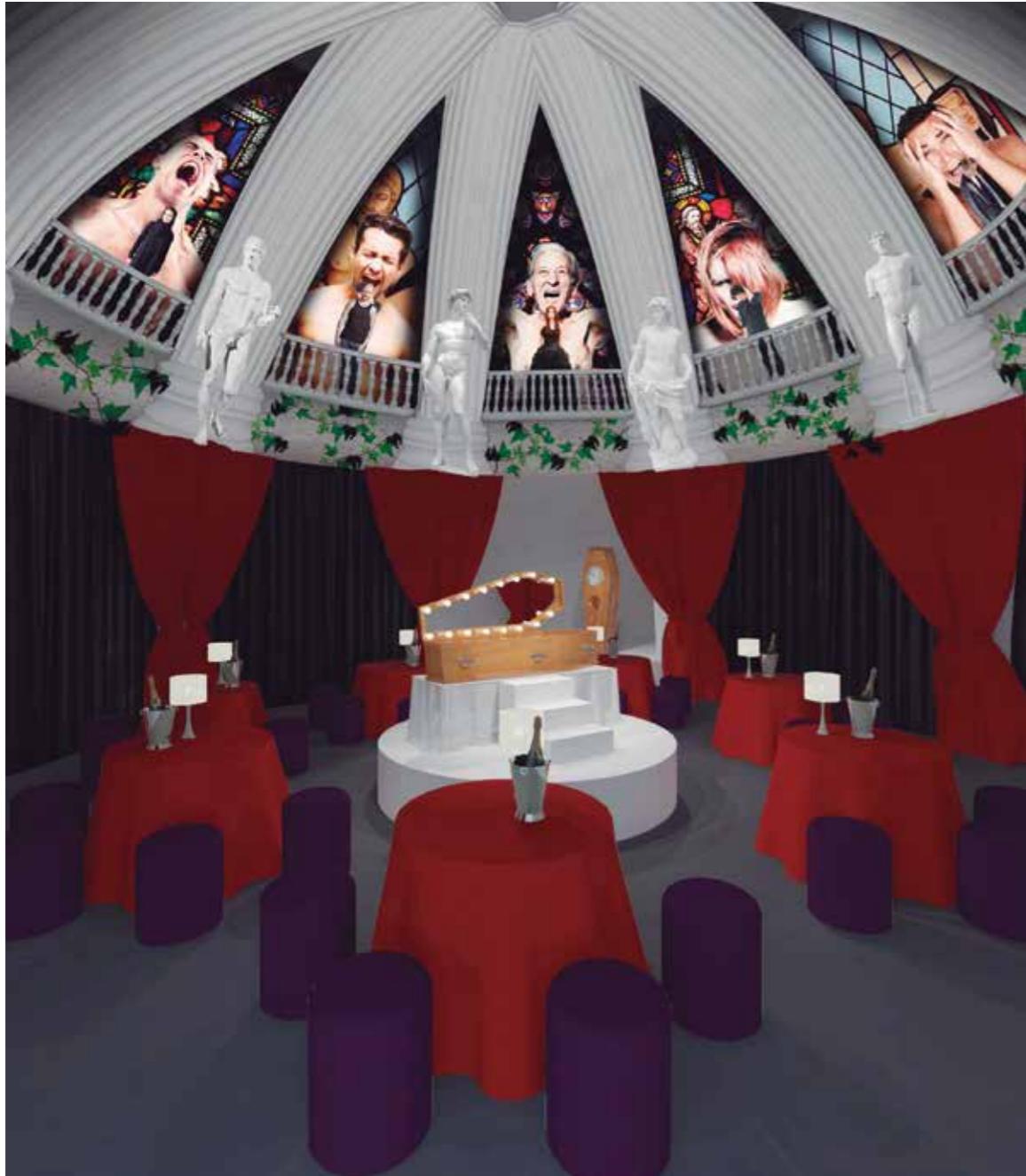
- This action has two main figures: the **Cabaret Artist** and **Death**.
- The parade consists of **8 different funerary processions and troupes**: the opening, the hearse and coffin with the Artist inside, the Death on shoulders, the musician, the drummers, the Dj coffin, the liquor cabinet coffin, and a procession of cabaret mourners.
- This is carried out with the added participation of local artists.

WHERE

- This action takes place along the city streets and goes up to where the dome is installed.

WHEN

- Anytime during the day. It's an action that can form the beginning or the closing of the exhibition season of **The last cabaret** and also as an advertisement for the work of art.
- See chapter 9, scene 1, DJ coffin.

THE CABARET

QUÉ

- **Allegory of the cabaret** in which the old Artist faces the young Death.

CÓMO

- Show portrayed in **8 acts of 5 minutes** each.
- The cabaret coffins, which were part of the exhibition, are placed on the rotating stage during the show and turn into different sets around which every act articulates.
- Live song and music, the dance and the video-installation will put together a **duel between the two leading figures**: the Artist and Death.
- The interior of the dome is decorated with tables, chairs and bar service in true **cabaret style**.

DÓNDE

- Inside the dome.

CUÁNDO

- At night.

"Death, grant me the last delirious of an artist, the last wish, the last bath, the last play, the last dance, the last fist, one hour more, a minute of success, a moment of fullness, an opportunity to be myself for the first and the last time, without tricks, without disguises, without make up, a timeless clock, a new tap, another ball more, A last baton to guide my own requiem, my last show... the last applause, or better two, mine and yours."

K.M.

THE DOCUMENTARY

WHAT

- **An Audiovisual piece** celebrating death and rebelling against the stigmas and taboos that surround it.
- It covers the same topics as VS-TLC bringing up a new point of view; more **scientific and philosophical**.
- This film is just another part of VS-TLC. It is not an explanation of the work, but a presentation of different scenes and testimonies.

HOW

- It is a **Documentary** that mixes up fiction and reality.
- It is structured in **8 capsules**. Each capsule focuses on a subtopic: the passing of time, the need to be admired and applauded, the loneliness, the fear of death, etc. These themes are proposed in the own collection of cabaret coffins.
- Between capsule and capsule, several experts will give their point of view on the issues addressed.

WHERE

- In festivals and competitions, television programs and news.
- In the exhibition of **The last cabaret**.
- Independent capsules as viral videos.

WHEN

- Prior and parallel to the work.

NOTES

5 PARALLEL ACTIVITIES

NOTES

NOTES

The project is not only an artistic work but also is structurally associated to educational activities geared to mediation with different interested groups of the public. These activities give strength, structure and meaning to the artistic project.

WORKSHOPS

MAKING OF

Conference explaining how **The last cabaret** was thought out, built and executed. For students, professionals and general public interested in understanding the process from conceptualization and design of the work to its execution and implementation.

DEATH IN THE HISTORY OF ART

Conference and workshop that explains the evolution of the representation of death in art history.
For primary school or college students.

APPROACH TO DEATH

Workshop-coaching that proposes an approach to death beyond the taboos set in society.
For children over 10 years of age and adults.

VIDEO ART / VIDEO-INSTALLATION

Workshop that shows and explains the design and technique needed to produce an artistic video-installation based on the experience of **The last cabaret**.
For children and adults

PROCESSION WORKSHOP

Carried out with the added participation of local artists

MERCHANDISING

The last cabaret plans to generate different merchandising products

6

TO WHOM IS IT ADDRESSED?

NOTES

TO CULTURAL INSTITUTIONS

The last cabaret is intended for **cultural institutions**. Its multidisciplinary character broadens its exhibition channels in a form that fits perfectly in museum and theater circuits and joint programming between them.

The last cabaret will come to the big cities by the hand of their contemporary art centers and their festivals and major cultural and artistic events.

7 WHO ARE WE?

NOTES

CENTRE CULTURAL IMAGINARI KIKU MISTU

The Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu is a non-profit cultural organization founded in 1995 by the multidisciplinary artist and humanist Kiku Mistu.

A constant in the activity of **CCIKM** is the multi-disciplinarity as an effective way of connecting the different aspects of art and as mediation between the public and the artist.

THE TEAM

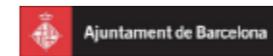
Idea, screenplay and direction	Kiku Mistu
Managing direction	Marc Cubells
Administrative direction	Pau G. Rojas
Executive producer and assitant director	Mireia Carles
Art and graphic director	Ignasi Pi i Sunyer
Video installation	Marc Cubells - VADEVER Fausto Morales - SLIDEMEDIA
Musical director	Roberto Kuczer
Scientific and organizational advisor	Valerio Zanardi
Script and texts advisor	Alex Rufí
Asesores teatrales	Llorenç Corbella and Montse Sanchez
Theatrical advisors	Ricard Planas, Jorge Caterbettí and Mònica Pallone
Renders 3D	Maria Alarcón
Technician	Àlvar Lahoz
Graphic designer	Itziar Solla
Casting	Ana Gangoso
Stylist	Angi Camblor
Casting	(in progress)
Poster layout	Marc Català - MUCHO
Poster photography	Roberto Suarez
Carpentry workshop	Carles Civera - MÉMORA
Translations	Minto Amat, Lourdes Bayonas and Frank Villalba
A production of the	Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu

8 WHO ARE OUR PARTNERS?

NOTES

INSTITUTIONAL PARTNERS

Ajuntament de Barcelona

ICEC - Generalitat de Catalunya

Bonart

IED - Escola Superior de Disseny

CONCA

INAEM

FiraTàrrega

Institut Ramón Llull

Fundació Lluís Coromina

Mémora

GREC

9 PRINTS

NOTES

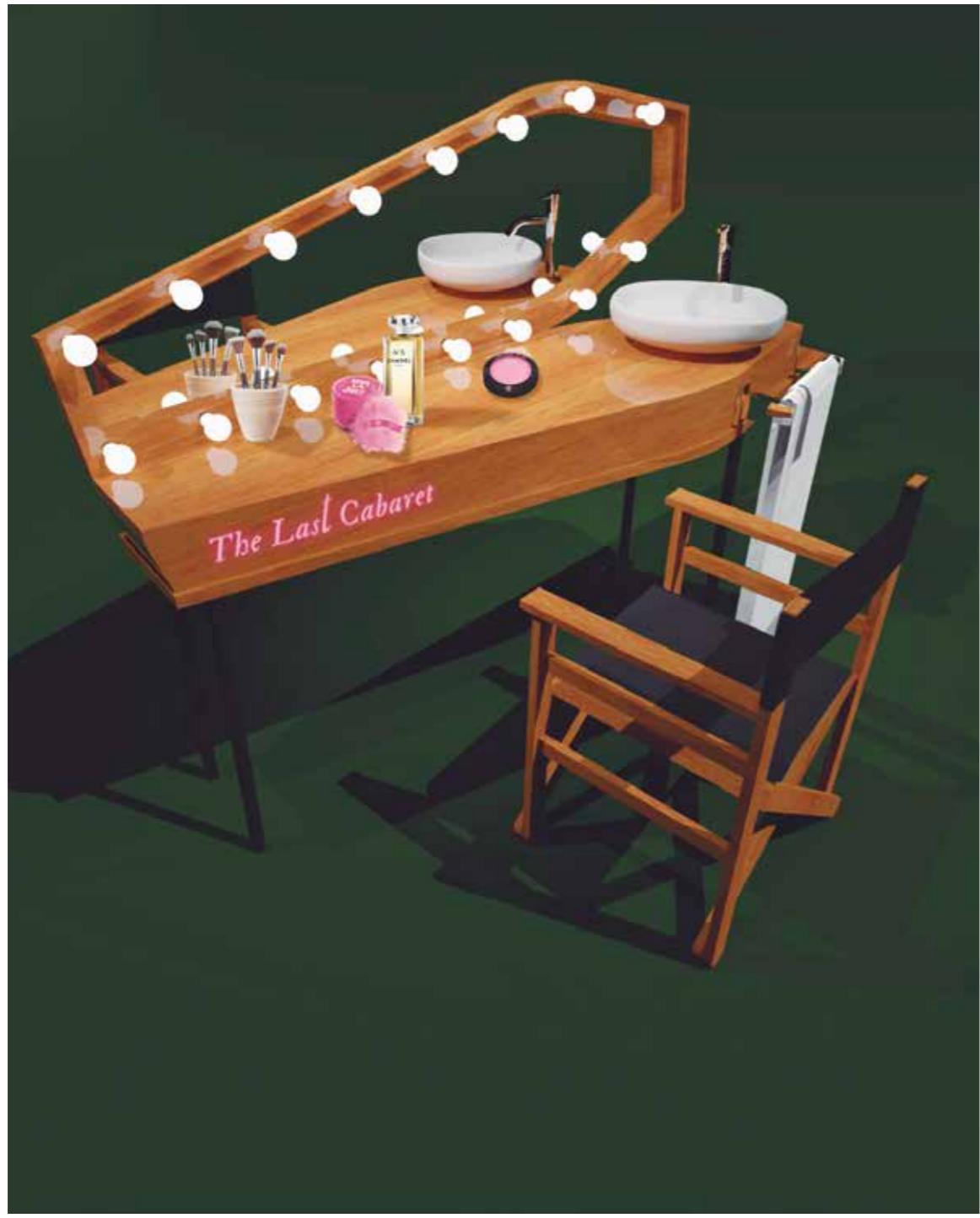
1. THE LAST MINUTE

"I observe my clock that is my coffin at the same time, I feel time passing by and I realize that I have lived at the death back believing my self ingenuous and proudly a immortal artist. The clock's hand is nearly pointing the appointed time, the pendulum more and more swings weakly and the death appears without fail in front of me. And now I wonder: Did I make the most with the time that I received? What time is it? Is it the time of my hour? Or perhaps am I immortal?"

K.M.

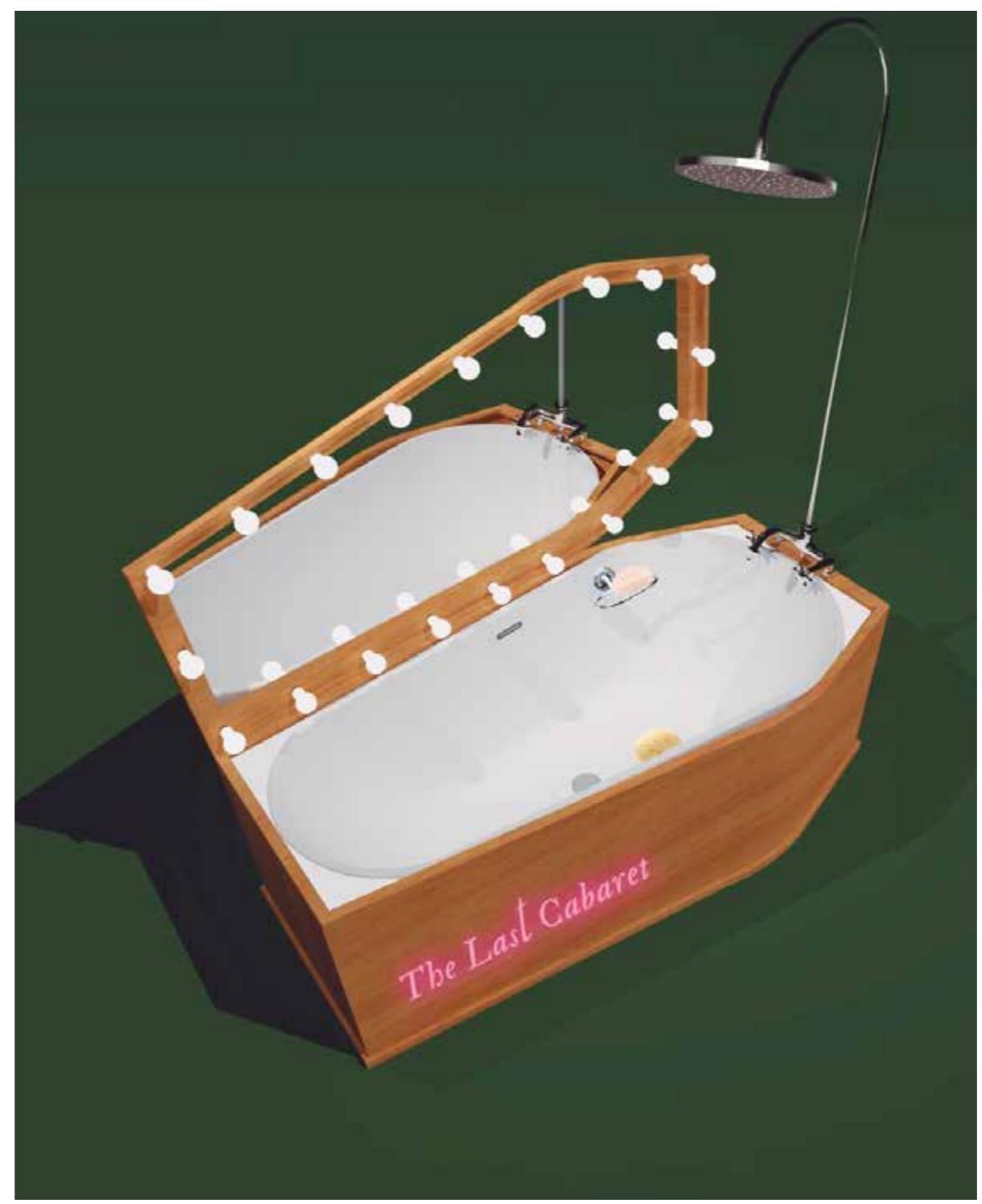
2. THE LAST REFLECTION

"Today few hours before my death, sitting in front of my dressing room old glass that is at the same time my coffin, draped in my roll of stepmother dressed in mounting, as death lady looking challenging to the eyes, I ask him: dear Mirror, dear little mirror: are you the old men or is it me? Have I been really the artist of my own life? Is it my last work?"

K.M.

3. THE LAST BATH

"Covered by soap foam and perfumes that hardly hide the stink of my misfortunes, in front of the body of my own death, laying in my bath which I realize that has always been my coffin, I try without success to wash my threadbare skin, in a shameless fight between youth and oldness, between licentious an decency, between success and failure, between life and dead. I hear all my shame sliding by the drain. Sweeping along my illusion. Why did I not adjust the cap with time? What does the dirty water of the artist smell? What's the smell of the death? What will be my luck when I slide completely by the oblivion drain?"

K.M.

4. THE LAST TRAVEL

"Today I start my last trip. I am preparing my old trunk that is also my coffin. I take with my red sequined suit, now I were the black one. I take also my red panties that match with and the cotton for the breast. This time I don't take the stockings I prefer to show my hair. Transformed yes, but never disguised! And when I arrived I will ask myself... who kept my dresses, my jewels and my shoes? What happened with them? Shall I hear from there the whistle? I think I'm hearing them... Or am I still here?"

K.M.

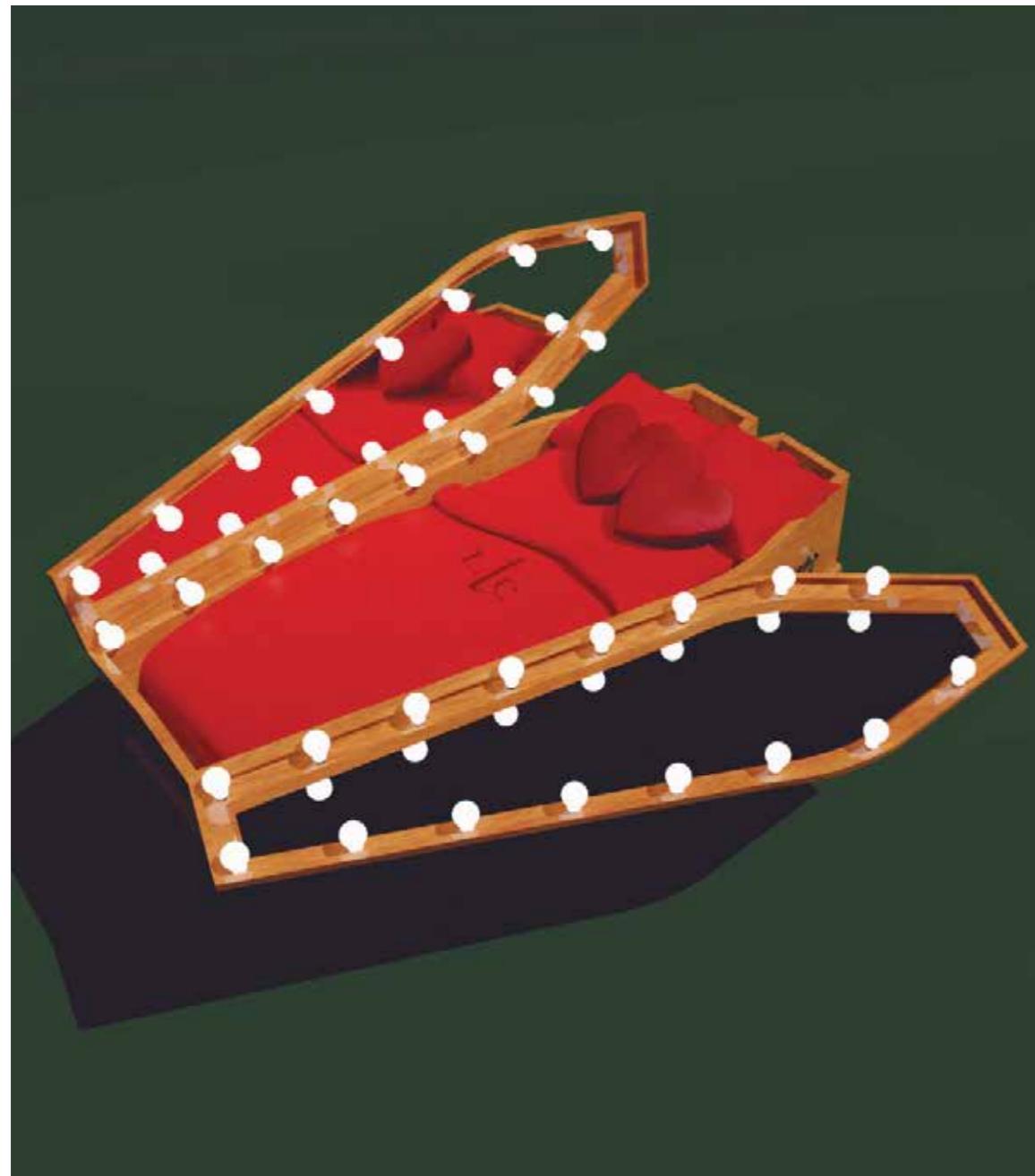
5. THE LAST SUPPER

"On my coffin the table is prepared for my last banquet, I am thirsty and I am hungry. Who will sit in front of me? Do you mind if I smoke? Is it you? Shall the soup be cold? Do you dance?"

K.M.

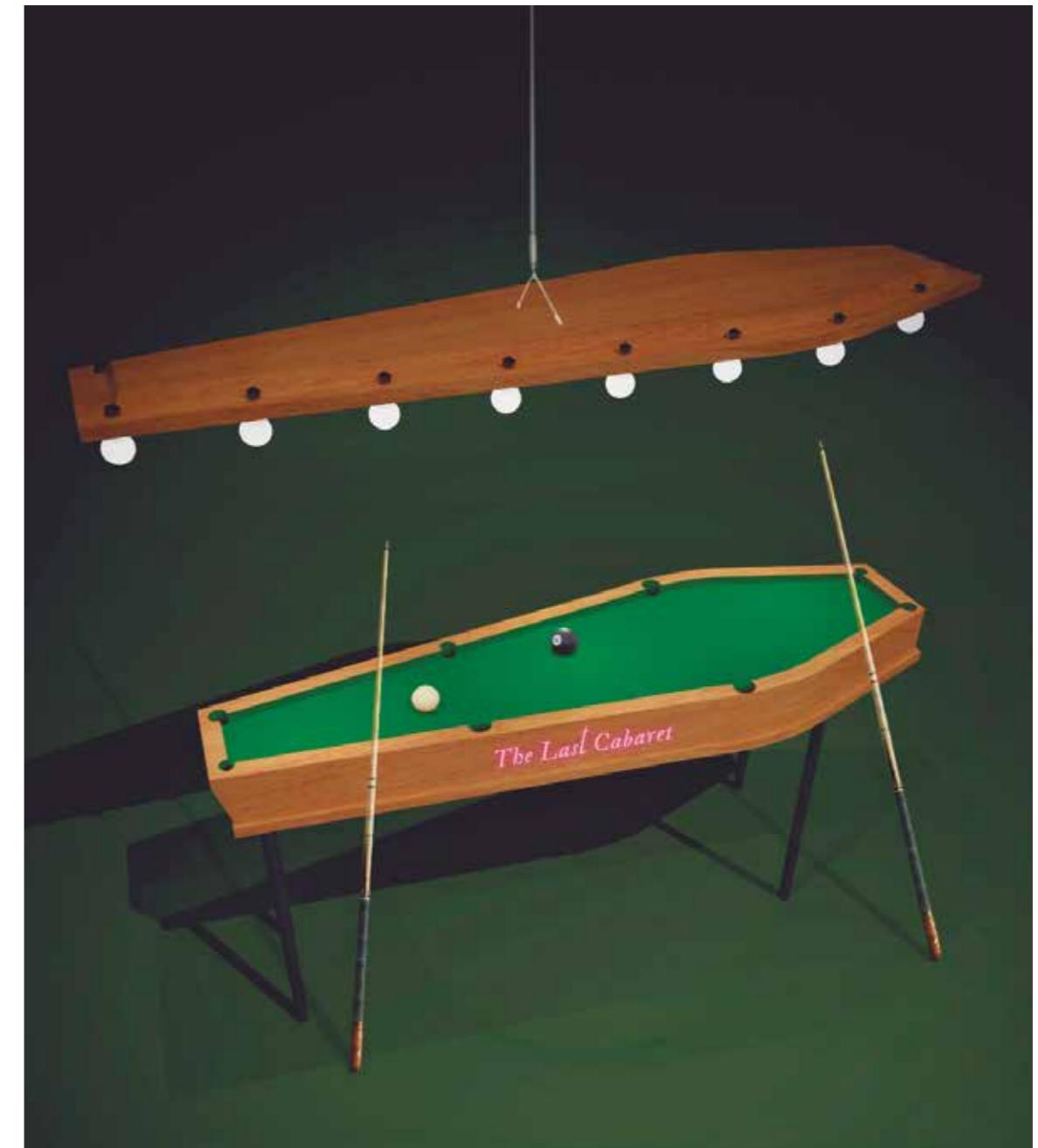
6. THE LAST NIGHT

"I do not know if it is my last night, my last book, my last pill, my last dream, my last fuck, the last night that I will be with you... or is it really my first night, my first book, my first pill, my first dream, my first fuck, our first time together. Good night, see you tomorrow. I don't ask myself anymore don't ask me nothing. Rest in peace."

K.M.

7. THE LAST ROUND

"I've been all my life playing on my billiard table, without realize that it was my own coffin where I was playing my last round. One by one I have seen the fourteen balls in the different holes of my life, believing that they were my victories, believing they were my loss.

Now we are alone you and me, the black ball and the White ball, the dead and the life. My life depends on you your dead depends on me. Silence... Zassss! Where do the balls go when they die?."

K.M.

8. CRADLE

"Dear Mother, today is the last time I meet the death and I realize that the nearer I get to her I feel closer to you. That's why I do not care to die, on the contrary, like Santa Teresa I'm dying because I do not die, because I die to go back to you, I die for staying alive, and in my dying I come back to life.

Dear Death, I come to you with an attitude of the "pietà", like Jesus at last unnailed from his cross in Mery's arms. Tomorrow in front of the coffin that you have prepared for me, I will realize that it has always been my cradle, I will accommodate happy in it, and faithfully I will fall asleep knowing that the hand that rocks me is yours, Death, Mother. As the resigned caterpillar that transforms itself into a brilliant butterfly, my coffin is my chrysalis, and now once more in a never ending circle, the death and only the death will award me wings to be able to triumph.

And now don't ask me nothing more, now I know everything."

K.M.

SCENOGRAPHY 1. DJ COFFIN

Wheeled device that parades in the procession and also takes part in the final act of the cabaret.

10 ARTICLES

NOTES

**THE LAST CABARET O LA MUERTE ANUNCIADA (VERSIÓN
ABREVIADA)**
POR JORGE CATERBETTI

Artista conceptual. Académico de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario Nacional de las Artes en Argentina. Primer Premio de la última edición Arte y Tecnología Mamba / Fundación Telefónica.

Kiku Mistu, como Magdalena, se acerca a la tumba con amor, con recato, con convicción, para demostrar que todos los sepulcros están vacíos. The last cabaret anuncia a la muerte y, en su anuncio, la reconcilia con la vida.

Kiku Mistu, en su nueva y ambiciosa obra The last cabaret, elude la representación analógica para presentar en forma performática un tema que cruza transversalmente la historia del arte en todas sus expresiones. Descree de la interpretación para actuar una nueva realidad. Mueve el aire –como soñaban los dramaturgos griegos– para instalar imágenes, como surgidas de la realidad virtual, y pararse cara a cara frente a la finitud. El artista se convierte en un ordenador sanguíneo que genera presencias virtuales, realidades que remiten a un genuino origen y que en su óvulo rojo cobran vida. Un espacio orgánico donde alojar a la muerte, surcado por poderosas nervaduras que alcanzan la altura simbólica de una catedral pagana. Es decisiva la potencia del espacio: blando e inescrutable, enigmático y acogedor, familiar pero lejano. El espacio-soporte remite a las esculturas blandas del artista pop Claes Oldenburg o a las protuberancias orgánicas del británico-hindú Anish Kapoor. Es allí donde se despliega The last cabaret.

¿Por qué podría ser un cabaret el dispositivo elegido para instalar un duelo entre la vida y la muerte? El cabaret ha sido útil para mostrar desde la sordidez del más perverso de los totalitarismos hasta el deambular de seres desclasados y sufridos, todo en medio de burbujas, risas estruendosas, brillos, luces y música festiva. ¿Un baldío de almas? ¿Una propuesta lúdica que permite el abandono del ser?...

The last cabaret recrea el primer caos. La muerte en este entorno está por descubrirse. Los féretros, otrora receptores de un final ineludible, se convierten en puertas traseras y delanteras, en bañera y camerino, en reloj, en equipaje de viaje, y en mesa servida, objetos ready made por donde fluye el devenir incansable. Los sujetos son objetos, en tanto que los objetos pueden tomar vida mágicamente. Entonces, ¿qué mejor lugar para que el artista concrete su última entrega? Un útero que cobija el caos primigenio donde nacen y mueren las pasiones, donde se compra y se vende, donde se ríe y se llora con la misma facilidad con que se dice adiós. En medio de este collage multiexpresivo se desarrolla el funeral de cuerpo presente.

Kiku Mistu le rinde homenaje a la muerte que perdona la vida; a la muerte como oportunidad de morir indefinidamente, como acción que no cesa de acontecer. En palabras del filósofo francés Jean-Luc Nancy: «...la muerte como el surgimiento de lo indisponible, de lo otro, y del acto de desaparecer en el cuerpo mismo y como el cuerpo». Y todo en un cabaret..., y todo, en ...

Jorge Caterbetti

PRIMER BORRADOR DE PRESENTACIÓN DE THE LAST CABARET POR VALERIO ZANARDI

En las últimas décadas el cabaret ha sido una forma expresiva y performativa que parece haberse olvidado perdida en las derivas de los antagonismos entre vanguardias y arte consagrada mientras que paralelamente los históricos lugares de actuación, han sido aplastados por los cambios de las formas relacionales, por el derrumamiento de los tabúes sociales, por cierta apatía que ha pervadido la sociedad en general.

En la época de su nacimiento el mundo del cabaret estaba vinculado a las voces distónicas de la crisis de la modernidad, a los artistas a los intelectuales que asociaban a la vida bohemia una permanente postura crítica hacia la delineación de la nueva estructura social consecuente con las transformaciones post revolución industrial. Esta época de aparente entusiasmo, conocida como Belle époque es paralelamente la enorme caja de resonancia de una resistencia a la modernidad que se modula de forma diferente, pero similar, en las grandes capitales Europeas, lugares de los mas famosos cabarets y cuñas de las grandes reflexiones críticas del pensamiento moderno.

Así que en sus enormes diferencias los cabarets, y los café-theatre eran los templos donde se celebraba el auto reconocimiento de submundos sociales que encontraban dificultad a subyugarse a las teodiceas del progreso, y de la racionalidad, eran los lugares de encuentro y construcción de redes entre creativos y artistas que a pesar de los diferentes campos de acción compartían valores y puntos comunes celebrados que una vez mas reproducían la ya histórica dialéctica entre vida y forma, entre Kultur y Zivilizazion. Si vamos a ver históricamente quienes y CUÁNDO, encontraríamos sorprendentemente que los cabarets parecen haberse configurado como la matriz genética que acomuna las diferentes olas artísticas e intelectuales de aquella Paris de Víctor Hugo y Baudelaire a aquella Berlín de Simmel. Desde esta perspectiva no han sido las academias y las universidades a crear los centros de resistencia al espíritu

caníbal del incipiente capitalismo sino los lugares de ocio reservados a esos marginales bohemios que mal digerían la allure de la naciente burguesía, el amanecer del funcionalismo de las nuevas disciplinas académicas y científicas, el triunfo de las figuras académicas como la de Durkeim, la amargura de los círculos intelectuales como lo de Stephen George.

El cabaret es la interpretación del espíritu de una época en transformación y como tal se configura desde su nacimiento y institucionalización, como umbral entre lo artístico y lo trivial, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legal e ilegal.

Y de hecho, los términos que podrían cualificar el cabaret y sus templos podrían ser: transgresión, pensamiento crítico, vanguardias artísticas.

Compilado en breves líneas el perfil filogenético del cabaret y su posicionamiento cultural, sería habitual formular el recorrido de su diferenciaciones y evolución histórica, de su recepción y legitimación social que han ido cambiando según las épocas y los lugares. En este caso no lo es porque sea como sea, el cabaret en el hoy en día, se ha quedado como forma cultural obsoleta un testimonio arqueológico de las incoherencias del proyecto moderno. Los antiguos cabarets han sido rehabilitados como vestigios de una época que contribuye a potenciar el capital cultural de las grandes metrópolis en competición en la arena del marketing simbólico y de los impactos turísticos. La historia del cabaret ha sido fagocitada por una incipiente época de cambios tecnológicos que han radicalmente modificado las composiciones de los públicos y las lógicas de agregación social.

Pero esto es exactamente lo mismo que pasó y ha pasado en la época del nacimiento del cabaret. Estructuras sociales, formas artísticas, dinámicas culturales, se quedan obsoletas delante al surgimientos y a la apoteosis de otras dinámicas consecuentes a esos cambios tecnológicos radicales tan evidentes y problemáticos que no hacen falta de legiones de evangelistas de las redes sociales y apologetas de las interconexiones en tiempo real. Con la diferencia hoy desde entonces, que hoy en día no hay un lugar privilegiado para el encuentro, el

intercambio y la representación de la voz impertinente y reflexiva. El cabaret como metonimia del templo de la sagrabilidad de la auto representación de una colectividad en sus valores colectivos ha muerto, ahogada en la hiperestesia de la multiplicación de las posibilidades de una época que parece configurarse como hipermordernidad por multiplicar exponencialmente todos los rasgos de aquella otra época que conocemos como modernidad.

Proponer entonces un trabajo paralelo sobre la relación entre la muerte y el arte - que ha olvidado su fundante leit-motiv de estructuración social - con la formula del cabaret significa fundamentar históricamente y culturalmente una actitud de prudencia hacia las nuevas transformaciones sociales y culturales que crean complicaciones, barreras y segmentación. El último cabaret es la última voz de que acuerda que habrá algún precio importante que pagar, aparentemente escondido debajo tras las conveniencias y los intereses de las IT, y de las aparentes estabilidad de los mercados artísticos que han marcado los pasos de una enorme cursa a los extremos respeto a la sociedad. El cabaret que nunca ha sido considerado como forma artística definida y estabilizada delante de sus primos más ilustres, el teatro de los teatros, la danza tradicional, la poesía y la literatura, en realidad ha sido una apuesta para la vitalidad y la creatividad de una erlebnis vital que hoy como entonces no se aplasta en los likes de facebook así como en los mensajes de whatsapp. El cabaret, el espacio donde la arte se encara con la muerte, es la cuña de esa vitalidad dionisíaca que siempre se ha resistido y se va a resistir a la dimensión apisonadora de la sagrada alianza entre poder, tecnología y racionalidad económica. El espacio de vitalidad donde las personas se vuelven a encontrar en carne y hueso justo delante a los límites de la propia vitalidad.

Valerio Zanardi

THE LAST CABARET O LA MUERTE ANUNCIADA (VERSIÓN LARGA)

POR JORGE CATERBETTI

Kiku Mistu, como Magdalena, se acerca a la tumba con amor, con recato, con convicción, para demostrar que todos los sepulcros están vacíos. "The last cabaret", anuncia a la muerte, y en su anuncio la reconcilia con la vida.

El arte contemporáneo se debate en una intensa crisis donde se encuentra involucrado nada más ni nada menos que el concepto de representación. Las nuevas tecnologías y la decisiva actividad de los medios de comunicación masiva han jaqueado la idea de realidad. ¿Cómo imaginar la representación, entendida como "presentar de nuevo"? Situación que ineludiblemente remite a un original, cuando no tenemos en claro de que hablamos cuando hablamos de realidad. ¿Nos referimos a una materialidad esencial? ¿A una serie de fenómenos que se suceden en un tiempo y espacio determinados? Espiritualidad, animismo, teología, se suman a un mismo discurso sin dar respuestas claras. Lo cierto es que parece ineludible otorgarle a la comunicación globalizada, en todas sus formas, una cuota importante en la construcción de realidad.

Kiku Mistu, en su nueva y ambiciosa obra The last cabaret, elude la representación analógica, para presentar en forma performativa un tema que cruza transversalmente la historia del arte en todas sus expresiones. Descree de la interpretación para actuar una nueva realidad. Mueve el aire –como soñaban los dramaturgos griegos–, para instalar imágenes, como surgidas de la realidad virtual, y pararse cara a cara frente a la finitud. El artista se convierte en un ordenador sanguíneo generando presencias virtuales, realidades que remiten a un genuino origen, y que en su óvulo rojo, cobran vida. Un óvulo rojo para alojar a la muerte, surcado por poderosas nervaduras que alcanzan la altura simbólica de una catedral pagana. Decisiva la potencia del espacio: blando e inescrutable, enigmático y acogedor, familiar pero lejano. El espacio-soporte remite a las esculturas blandas del artista pop Claes Oldenburg o a las protuberancias

orgánicas del británico-hindú Anish Kapoor. Es allí donde se despliega The last cabaret.

¿Porque podría ser un cabaret el dispositivo elegido para instalar un duelo entre la vida y la muerte?. El cabaret ha sido útil para mostrar desde la sordidez del más perverso de los totalitarismos, hasta el deambular de seres desclasados y sufridos, todo en medio de burbujas, risas estruendosas, brillos, luces y música festiva. ¿Un baldío de almas? ¿Propuesta lúdica que permite el abandono del ser?...

The last cabaret recrea el primer caos. La muerte en este entorno esta por descubrirse. Los sujetos son objetos, en tanto que los objetos pueden tomar vida mágicamente. Entonces, que mejor lugar para que el artista concrete su última entrega. Un gran óvulo rojo cobijando al caos primigenio donde nacen y mueren las pasiones, donde se compra y se vende, donde se ríe y se llora con la misma facilidad con que se dice adiós. En medio de este collage multi-expresivo se desarrolla el funeral de cuerpo presente. El ámbito parece resaltar aún más las preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿Es el cadáver un resto?, ¿es el límite de lo corporal?, ¿o solo el fin de la palabra?. La vida se ausenta para encarnar mas vida. Lo abyecto, lo triste, es el desposeído con voz y sin escucha, aturdido entre los sonidos del cabaret. Por su lado, el teso, el difunto, grita repulsión para los débiles y descanso para los sensibles.

En este universo se sumerge Kiku Mistu. Allí es donde la obra se despliega, se expande, propulsada por una fuerza que se presume primigenia. El abordaje de la finitud no admite intersticios, espacios entre frame y frame por donde se escape energía. No admite el artificio de la representación analógica, es solo tiempo deviniendo, tiempo real de donde el artista cuelga imágenes que perduran aún después de finalizada la obra. Un tiempo que, auto celebrándose, resignificando objetos... desafía la finitud. Los férretros, otrora receptores de un final ineludible, ahora son puertas traseras y delanteras, aberturas por donde fluye el devenir incansable.

Kiku Mistu no transita solo este complejo camino, pisa huellas indelebles que

fueron dejando nuestros ancestros. Ya los neandertales visualizaron el cuerpo muerto como algo no funcional. Hace casi treinta mil años trazaron el límite entre la vida y la muerte. Límite que disparó un sinnúmero de códigos, signos y símbolos destinados todos a subrayar la diferencia entre la carne humana y la del resto de los animales. La carne humana no debía ser alimento de otros. De allí incineraciones, inhumaciones, comportamientos simbólicos que sobreviven el discurso científico. Primero fosas comunes, luego tumbas personalizadas que condenaban al pobre difunto a reptar en la profunda oscuridad de la tierra. Por su parte, el pueblo tibetano encontró en el cielo el fin último de los cuerpos. Buitres devenidos en ángeles transformaban en alimento el cadáver ofrecido, trasladándolo a las alturas. En fin... cada cultura construyó su propio relato para esconder el secreto mejor guardado.

Hegel confronta la belleza con el entendimiento, y en esa línea de pensamiento también confronta al espíritu que se espanta con la muerte, con aquel que no solo la soporta, sino que a su vez se conserva en ella. Kiku Mistu en The last cabaret recrea un bello espíritu triunfador dialogando con la finitud. A su vez, la natural y profunda sensibilidad del artista lo libera del discurso filosófico en que quedó atrapada la teoría especulativa del arte. Cuando todo fluye dentro de esa armonía es que podemos comprobar que el valor de los objetos –pertenezcan o no al mundo del arte–, no radica en los mismos, sino en la relación personal que generemos con ellos. El artista propone una ceremonia, un rito, una fiesta, una celebración, dispositivos todos tendientes a exaltar precisamente las relaciones, a forzar visiones inéditas donde redescubrir objetos, conceptos, climas impensados. Nos sumamos al pensamiento de Jean-Marie Schaffer: "...el arte no tiene esencia interna, es un objeto intencional que es y llega a ser lo que los hombres lo hacen ser y llega a ser".

Alexander Kojève por su parte, expresa: "La muerte como finitud y negatividad o libertad es la base última y el primer móvil de la historia". El arte, como pocas disciplinas dio cuenta de esta obsesión recurrente, abordando el tema de la muerte a partir de diferentes planos. Desde lo estrictamente conceptual, hasta lo performático, pasando por la intervención sobre cadáveres, piezas anatómicas, fluidos, etcétera. Desde lo macabro a la denuncia social, desde la impotencia ante

la muerte hasta la redención religiosa. Artistas contemporáneos como Richard Sporrong, Rosemberg, Andrés Serrano, Teresa Margolles, Pen Yu, Sun Yuan, Gina Pane, Marina Abramovich, Damien Hirst y porque no, Orlan y Stelarc, por mencionar solo algunos pasearon sus aprensiones, traumas o fijaciones por los mas diversos museos y centros culturales del mundo.

Kiku Mistu le rinde homenaje a la muerte que perdona la vida. A la muerte como oportunidad de morir indefinidamente. Como acción que no cesa de acontecer. En palabras del filósofo francés Jean-Luc Nancy "...la muerte como el surgimiento de lo indisponible, de lo otro, y del acto de desaparecer en el cuerpo mismo y como el cuerpo". Y todo en un cabaret..., y todo, en ...

Kiku Mistu como Magdalena se acerca a la tumba con amor, con recato, con convicción, para demostrar que todos los sepulcros están vacíos. The last cabaret anuncia a la muerte llamándola por su nombre, y en ese anuncio la reconcilia con la vida.

Este acontecimiento debe ocurrir en un ámbito legalizador como lo es un museo. Donde lo profético y lo anticipatorio encuentran su lugar. A la fiesta que propone el artista no pueden faltar El Bosco, Arcimboldo, Goya, Rembrandt, Witkins, Nebreda, Eakins, Kippemberg, Bacon y Hernán Nitsch, entre otros. Todos estarán esperando el abrazo entre Kiku Mistu y George Bataille celebrando el encuentro definitivo entre muerte y erotismo.

Jorge Caterbetti

PODEROSA AFRODITA

POR RICARD PLANAS CAMPS

Reflexionar sobre la mort és reflexionar sobre la vida, sobre la consciència d'aquesta en estat pur. Dues cares de la mateixa moneda que sovint només se'n visualitzen amb la pèrdua d'algú proper. De fet, s'ha dit sovint que el primer dia que naixem comencem a morir; i sempre que morim, com energia dels cosmos que som, no desapareixem sinó que ens transformem. La dansa de la mort de verges, és una de les representacions occidentals del culte a la mort més properes i tel·lúriques que tenim. La cultura mexicana des de sempre ha estat rica en el culte a la mort i no és estrany per autors com Frida Kahlo fessin palesa aquesta pulsió de manera tan reiterada. O, com no, el món egipci, les seves piràmides, el món de la ultratomba... ha esdevingut l'alfa i l'omega de totes les creences religioses posteriors que han arribat fins als nostres dies.

I és que iconogràficament, la mort té un company de viatge, l'enterrament, el rictus funeraris. Alguns cops no es tanca el cercle sense un enterrament o com els esquimals, que deixen a la persona que ha de morir enmig del gel perquè l'ós polar el devori per, llavors, ells caçar l'ós i fer un etern retorn natural. Altres rictus funeraris comprenen iconografia i patrimoni vinculat, Egipte va ser el començament de la gran escenificació a través de les piràmides, però molt abans els dòlmens (taules) que poblen les nostres muntanyes, d'alguna manera escenifiquen la primera vegada que l'homo sapiens posa de manifest la importància de la mort amb la consciència de l'enterrament i la fabricació d'un espai ritual o sagrat, com vulguem dir-li, per palessar-ho. Dins aquesta sana tradició, a la ciutat grecoromana de Paestum s'hi ubica una de les tombes funeràries més emblemàtiques que han arribat als nostres dies, la del Tuffatore, la del nadador. Però fent un salt temporal i deixant els mausoleus del Renaixement, arribem fins la mateixa contemporaneïtat. Algunes excenticitats de genialitat quasi inqüestionable i relacionades amb la mort, sobresurten les accions de Jordi Benito i les de Joan Ponç, aquesta darrer va fabricar un taüt i s'hi va instal·lar. No volia ser el comte Dràcula però poc li va faltar. Seguint aquesta sana tradició contemporània catalana i universal, Kiku Mistu -i el

seu equip, sempre la comunitat, la xarxa, la matèria gris col·lectiva-, aterra amb un projecte que intitulat The last cabaret, s'aproxima a la mort amb el teatre com a instrument. Thou -que com l'artista Evru- va transmutant els noms, els projectes -que he pogut anar radiografiant des de fa any- i les capes d'experiència i sensibilitat per arribar a un teatre total. Un teatre com a instrument, amb el taüt com a suport, les videocreacions com a reclam, les performance com a entremès i la densitat intel·lectual com a leit motive per fer-nos adonar de la futilesa de la condició humana. I tot, en clau d'espectacle, d'espectacle de la vida, fent plorar i riure ensembles, com a la literatura grega o com al cinema, potser Poderosa Afrodita de Woody Allen és l'exemple més proper que m'acull el cap. I on la mort, el drama i el teatre són la mateixa metàfora o, potser, la mateixa paradoxa que com a la darrera afrodita de roman polansky, qui domina a qui, la mort a la vida o la vida a la mort.

Ricard Planas Camps

Director bonart cultural i fundació Iluís coromina

Centre Cultural Imaginari Kiku Mistu

info@kikumistu.com

www.kikumistu.com

Tel. 0034-677 634 031 / 606 974 061

La Casa Gran

C/Major 19, Segura. 43427 Tarragona, Spain

Estudi

C/Vallespir 36. 08014 Barcelona, Spain