Joana Magalhães

FICHA TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO

Conceção Joana Magalhães Cocriação Marisa Escaleira, Stephane Alberto, Susana Paixão Design de luz e som, Direção técnica Vasco Ferreira Vídeo Vasco Mendes Guias das visitas quiadas Fátima Vieira. Joana Montalverne. Victor Moita Direção de produção Maria Inês Marques Produção executiva da exposição e visitas Nuno Eusébio / Pangeia - Associação Artística, Joana Sarabando Apoio à produção Pedro Costa Costureira Maria Costa Apoio à construção Cristovão Neto. José Queiroz, Mariana Fonseca, Nuno Mega Fotografia Mafalda Lencastre **Grafismo** Diana Ferreira **Acolhimento** Culturgest Porto Com o apoio do programa Criatório 2021 da Câmara Municipal do Porto. "Furar a Neve" teve o apoio da República Portuguesa / Cultura - Programa Garantir Cultura Apoios Plataforma UMA, Cão Danado, Comédias do Minho, Pastofo, Depósito da Marinha Grande, M. Guimarães Novais & Maia, Lda., Niepoort, Teatro Nacional São João Agradecimentos Camila Andrade, Sara Barbosa, Patrick Hubmann, Diana Sá, Catarina Barros, Sílvio Rocha, Ricardo Lopes, Sr. Josué, Fátima Rosário

Porto.

MIRAGEM - discursos sobre o fim

Joana Magalhães MIRAGEM - discursos sobre o fim 8 OUT - 27 NOV ter-dom, 13h-18h

MIRAGEM é uma exposição performativa sobre o fim definitivo - a EXTINÇÃO. Em diálogo aberto com o fim, na tentativa de o adiar/perceber/aceitar, Miragem é uma ação especulativa, um laboratório de novas possibilidades de imaginação e experiência. A exposição apresenta três instalações compostas por peças de diferentes formatos (vídeo, escultura, som), criadas por Joana Magalhães. Nesta série, através da desconstrução de discursos apocalípticos e catastrofistas contemporâneos que rodeiam o tema central, geralmente vinculados à não-ação, projetam-se novas mitologias de subsistência do futuro baseadas na construção de narrativas que introduzem o fim do mundo como um acontecimento inevitável mas possível de adiar e com o qual podemos e devemos dialogar. Necessariamente oníricas, as obras apresentadas são como pedaços arrancados do inconsciente coletivo que se veem plasmadas no espaço expositivo e para as quais contribuiu o pensamento de autores como Dipesh Chakrabarty, Donna Haraway e Eduardo Viveiros de Castro, muita cultura pop, uma longa tradição de narração oral e a radical vivência da infância. Através delas, atualizam-se estratégias ancestrais de lidar com o fim e projetam-se visões utópicas. Estas visões utópicas, que emergem da paisagem nos seus múltiplos estádios de devir, fluindo de baixo para cima e evocando perspetivas rizomáticas submersas, descolonizam o imaginário. É próprio do imaginário colonizado impor a categoria do impossível e da necessidade e, se necessário, a da fatalidade, seja sob o signo da Natureza, seja sob o da teologia. Mas imaginar é também fragilizar o real, reapropriar-se da sua fragilidade e fazer entrar nas palavras, nas imagens e nos gestos a categoria do possível e a força das indeterminações.

Joana Magalhães (1982) é uma artista e performer que trabalha sobretudo na área do teatro. O seu trabalho é caracterizado por uma forte componente plástica e por um humor lúdico. A pesquisa sobre o fim e os seus discursos bem como a dicotomia trabalho-lazer têm ocupado grande parte da sua produção artística. Esta exposição de pendor surrealista é um dos projetos vencedores do programa Criatório 2021, promovido pela Câmara Municipal do Porto.

5 Love Song – O que está morto está morto, 2022

Joana Magalhães & Stephane Alberto

Em Love Song - O que está morto está morto, o espetador é convidado a olhar e a contemplar um acontecimento valioso: o fim. Neste caso, o fim biológico consumado. No memento mori é explorada a importância de olhar de frente a morte, de reconhecer o fim da vida que já cessou, de fazer o seu luto e de não viver apenas no terror do advento de um fim maior, a extinção.

O corvo, animal que acompanha o cadáver como doula de fim de vida, para além de ser um dos poucos animais que pratica rituais fúnebres, é necrófago, pontuando a continuidade entre fim e início, entre morte e vida.

FICHA ARTÍSTICA

Direção, Conceção e Voz-off Joana Magalhães **Cocriação e construção** Stephane Alberto **Composição sonora** Vasco Ferreira **Desenho de luz e som** Vasco Ferreira

4 *Manifesto do teatro contemplativo*, 2019 Joana Magalhães

Um. Um teatro contemplativo tratará de responder aos novos regimes de perceção e atenção de uma sociedade sobrecarregada de estímulos visuais e com compulsão para a hiperatividade, convidando o espetador a ver. Dois. Um teatro contemplativo deverá proporcionar uma alteração na perceção e na consciência do espetador, não impondo o que ver através de um excesso de estímulos ou de impulsos metodicamente compostos. Três. Um teatro contemplativo tratará de fazer aparecer o estado de "cansaço translúcido" de Handke*, a contemplação e a melancolia, o espaço livre da imaginação. * O "cansaço translúcido" de Handke – o que habilita o homem para uma serenidade e abandono especial, para um não fazer sereno. Não um estado onde todos os sentidos estariam extenuados: pelo contrário, uma visibilidade específica que permite o acesso a uma atenção totalmente distinta, um acesso às formas longas e lentas que escapam à hiperatenção curta e rápida. Um cansaço de potência negativa, do não-para, traço essencial da contemplação.

FICHA ARTÍSTICA

Criação Joana Magalhães Execução da serigrafia Oficina Mescla

1 *Furar a neve*, 2022 Joana Magalhães

Furar a neve documenta o momento em que as escalas de finitude individual e de finitude coletiva entram numa trajetória de convergência para se tornarem numa verdade afetiva difícil de administrar. O caráter hiperobjetivo e apocalíptico do fim coletivo é gerador de um vazio existencial concentrado num animal dividido entre sombra e luz: o panda. O fim da ficção é o gesto inaugural deste vazio. É nas suas ruínas que se ativam novas mitologias de subsistência de um futuro que irremediavelmente conterá um termo, um finito, um caput, contrariando as ideias capitalistas e extrativistas sem fim à vista.

FICHA ARTÍSTICA

Realização, Guião, Produção e Direção de Arte Joana Magalhães Direção de fotografia Paulo Pinto Interpretação Joana Magalhães Produção, Caracterização e Duplo Maria Inês Marques Decoração e assistência de platô Susana Paixão Execução de figurino Paula Cabral Captação de som, banda sonora e pós-produção áudio Vasco Ferreira Edição de vídeo Vasco Mendes Apoios República Portuguesa — Ministério da Cultura, Campus Paulo Cunha e Silva, Jardim Botânico da Universidade do Porto, Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, Zero Box Lodge, Publivez, Plataforma UMA Agradecimentos Diana Pereira, João Barreto, Mafalda Lencastre

2 Furar a neve (Realidade-prazer-prazer), 2022 Joana Magalhães & Susana Paixão

Furar a neve (Realidade-prazer-prazer) apresenta três variações da estufa usada no filme original *Furar* a neve. A estufa, símbolo de conservação e de artifício sobrevivencialista, é também apresentada como casa. As três variações correspondem às três casas construídas no conto tradicional Os três porquinhos, regidas, respetivamente, pelo princípio do prazer, prazer, e realidade. Ao contrário da história popular, que apresenta as casas por ordem crescente de robustez e de artifício, agui a ordem é invertida, antecipando uma maior valorização da casa três (a casa de palha). Esta série, permeada pelo universo dos contos populares e da tradição oral, apresenta três formas distintas de adiar o fim, pondo em evidência as estratégias, muitas vezes violentas, de conservação e de recusa de tudo o que sabemos sobre ecologia e biologia ao isolarmos o ser humano do resto do mundo.

FICHA ARTÍSTICA

Criação Joana Magalhães **Cocriação e execução plástica** Susana Paixão **Design de luz e som** Vasco Ferreira

3 *Haiku*, 2019

Joana Magalhães & Marisa Escaleira

Haiku é um elogio à preguiça (pecado capital) e à preguiça (animal), ambas em vias de extinção. Apresenta a contemplação e a desaceleração como forma de adiar o fim. A instalação foi apresentada pela primeira vez em 2019, na mala voadora Porto, e em 2020 integrou a performance duracional Haiku extended, onde a prática da preguiça é apresentada como desporto olímpico.

FICHA ARTÍSTICA

Direção, Conceção e Voz-off Joana Magalhães Cocriação e execução plástica Marisa Escaleira Desenho de luz e som Vasco Ferreira