

Imagen Teatro Ojo

Dispositivos escénicos y modos alternativos de “ser público”

16, 17 y 18 de junio de 2016 / Edificio Nouvel, Auditorio 200 y Sala de Protocolo MNCARS

Dispositivos escénicos y modos alternativos de “ser público”

Este seminario propone un debate a partir de una serie de propuestas artísticas que han tratado de dar respuesta a la crisis de la democracia representativa y al “estado de excepción” que, como consecuencia de sucesivas crisis de carácter global y local, amenaza el sostenimiento de los derechos fundamentales que habían sido conquistados y consensuados a lo largo del siglo XX. El concepto de “dispositivo” ha resultado muy productivo para la reconsideración crítica de la naturaleza escénica, a menudo desapercibida, que sostiene los mecanismos de individuación, de poder y de aislamiento social: se trataba de concebir el espacio autónomo de la escena como un modelo de empoderamiento ciudadano; para que los espectadores asumieran su agencia, directores, coreógrafos, actores y bailarines debían dejarles espacio. Repensar el público escénico es también un modo de repensar lo público.

Los dispositivos escénicos experimentan otros modos de ser y estar en público. El objetivo no es simplemente convertir a los espectadores en actores, un principio por sí mismo neutro desde el punto de vista político, pues puede conducir tanto a la revolución como al parque temático; el objetivo es más bien experimentar otros modos de hacer juntos, recuperar el teatro (expandido) como un espacio posible de la esfera pública (una potencia y forma efectiva en la producción de lo común), probar modelos de sociabilidad, visibilizar debates y antagonismos incómodos, focalizar teatralidades pre-existentes y socialmente invisibilizadas.

En la lectura deleuziana de Foucault, un dispositivo es descrito como “un conjunto multilíneal”, que articula saber, poder y subjetividad y cuya función es “hacer ver” y “hacer hablar”. Y en su propia lectura, Giorgio Agamben define el dispositivo como “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos”. El trabajo con el concepto de “dispositivo” ofrece a los artistas recursos para generar mecanismos de enunciación colectiva. La autoría se retrae, y los asistentes encuentran la posibilidad de singularizarse en una multiplicidad de voces o cuerpos actuantes. Las dicotomías sobre las que se articularon las formas clásicas de poder (sujeto-objeto, individuo-colectivo, actor-espectador, acción-representación) tienen que ser reconsideradas desde la dimensión escénica y performativa de los mecanismos que las producen.

Claro está que estos dispositivos no replican los dispositivos hegemónicos. El reto consiste en idear contra-dispositivos, o en términos de Agamben, “profanar” los dispositivos. Ese es el reto que de distintos modos han asumido los artistas que participan en este seminario, y que lo hacen también como integrantes de colectivos, redes o movimientos que exceden las identidades individuales. Aunque no podemos dejar de observar que la generación de dispositivos de participación fraudulenta (junto a la inflación de prácticas relacionales) ha hecho saltar las alarmas y que algunos artistas y teóricos hayan llamado la atención sobre superficiales ataques a la autonomía artística y sospechosos cuestionamientos de la potencia transformadora de lo poético.

Este seminario cierra temporalmente el Programa de Prácticas Críticas 2016 Teatralidades Expandidas, que se ha desarrollado en el Museo entre octubre de 2015 y mayo de 2016. Entendemos que las propuestas artísticas tienen el mismo valor discursivo que las conferencias y los textos, por ello en este seminario alternaremos conferencias, presentación de piezas, debates y exposición de proyectos. El crítico e historiador de arte Sven Lütticken realizará una aproximación de la sociedad del espectáculo en el marco de un contexto de cambios sociopolíticos marcados por la ocupación del espacio público. La pieza Númax-Fagor-Plus, de Roger Bernat y Elèctrica Produccions, ofrecerá una práctica concreta de participación en un dispositivo assembleario creado a partir de la película de Jordá, con el objetivo explícito de producir una “colectivización del discurso”, sobre la que se debatirá al día siguiente tras la entrevista entre Roger Bernat y Óscar Cornago. Héctor Bourges expondrá los modos de hacer del colectivo Teatro-Ojo, cuyas propuestas resultan difícilmente encuadrables en el ámbito escénico, pero que indagan teatralidades sociales y políticas, en los últimos años marcados por la violencia con la que se ha manifestado el “estado de excepción” en México. Eleonora Fabião recurrirá al dispositivo de presentación de un libro, Ações / Acciones (2015) para debatir sobre las intervenciones poéticas realizadas por ella misma en Rio de Janeiro y otras ciudades, con el telón de fondo del “estado de excepción” institucional que en este momento afecta a Brasil y sus ciudadanos. Finalmente, el seminario será el contexto de presentación pública y debate de los proyectos realizados por los participantes en el Programa de Prácticas Críticas Teatralidades Expandidas 2016, en colaboración con el MEPCV.

Confiamos en que estas jornadas permitan reflexionar sobre los modos en que las prácticas artísticas pueden contribuir a la construcción de otros modos y formas de estar y hacer en público y dar respuestas parciales a las perplejidades generadas por las crisis

sociales y políticas de los últimos años. Asimismo, confiamos en que el encuentro genere nuevas complicidades que active nuevos procesos de investigación, creación y acción en el contexto de la ciudad y en colaboración con diversos agentes artísticos y sociales.

ARTEA, mayo, 2016

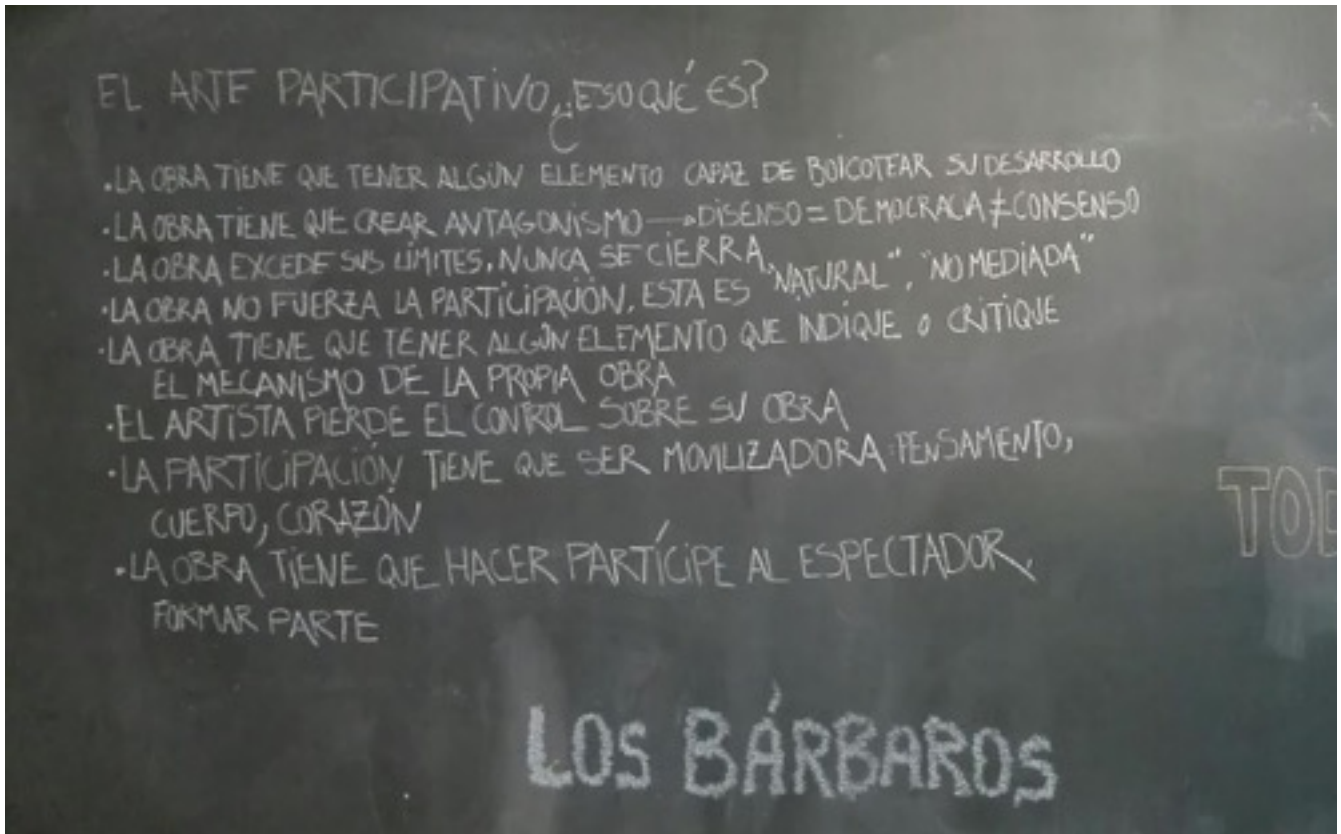
	Jueves 16	Viernes 17	Sábado 18
Mañana	10:30 h. Los Bárbaros	11:30 h. Andrea Rodrigo	10:30 h. Sabela Mendoza
	12:30 h. Proyecto Animal	12:00 h. YSDDSA	11:30 h. Elisa Arteta
	13:30 h. Annika Pannito	14:00 h. Colectivo ANDO	12:00 h. Julián Pacomio
			13:00 h. Eleonora Fabiao
Tarde	18:30 h. Sven Lutticken	17:30 h. Roger Bernat y Óscar Cornago	
	20:00 h. Roger Bernat	19:30 h. Héctor Bourges, Yayo Aznar, Simeón Saiz y Amalia Fernández	

Jueves 16 de junio

10:30 h. Los Bárbaros

Todo para el pueblo

Sala Protocolo

12:30 h. Anibal Conde y Magdalena Leite

Presentación proyecto Animal

Sala Protocolo

Animal es un proyecto de investigación artística que se enfoca en la relación imagen-cuerpo-democracia. Le interesa saber de qué manera operan las imágenes en la conformación de subjetividad vinculada al movimiento. No busca respuestas universales ni resultados trascendentes. Es una máquina de pensamiento y acción que se manifiesta a veces como coreografía, a veces como poesía, a veces como instalación y muchas veces en acciones pequeñas e invisibles. http://cargocollective.com/animal_

13:30 h. Annika Pannitto

***Piazza*: una investigación coreográfica sobre la emergencia de lo 'común'**

Sala Protocolo

Piazza es una investigación practico- teórica sobre el tema de la producción de espacio a partir de la observación del cuerpo en movimiento. En esta intervención comparto los principios físicos y las referencias teóricas que han sido fundamentales para sostener la pregunta sobre la posibilidad del cuerpo de generar, cuestionar y re- configurar un espacio y su dinámicas. Propongo de mirar a los mecanismos de producción de espacio para abrir una reflexión mas amplia sobre la posibilidad de considerar una danza como un objeto de intercambio y conocimiento común.

<https://piazzaproject.wordpress.com/>

18:30 h. Sven Lütticken

Conferencia (Más información en la web del museo)

Auditorio 200

20:00 h. Roger Bernat

Numax / Fagor / Plus (Más información en la web del museo)

Hall Auditorio 200

Viernes 17 de junio

11:30 h. **Andrea Rodrigo**

Presentación Fanzine performativo

Sala Protocolo

Esta pieza se toca con las manos y parte del deseo de explorar una estética de producción que lleve a las imágenes a decir de otro modo ligándolas al papel del cuerpo en la construcción de un conocimiento presente.

A través de una serie de materiales (toda cosa, referencia, gesto...) se interroga el dispositivo visual y físico del fanzine, se trata de vislumbrar qué modo de estar juntos es posible construir a partir de las imágenes que recibimos y se ensaya la intuición de que las imágenes toman posición cuando se tiene en cuenta una política de conocimiento arraigada al cuerpo.

Este proyecto nace del interés por poner en evidencia el dispositivo productivo que hay detrás de cualquier aparato o sistema de creación de imágenes y constituye un ensayo de los modos de corporeizar el pensamiento.

12:00 h. **Fernando Quesada, Paz Rojo, Paulina Chamorro y David Pérez**

DEJAR DE, DEJAR SER

Sala Protocolo

La pregunta ¿y si dejamos de ser (artistas)?, propuesta como título de un Festival de Artes Escénicas, generó rechazo; tal vez porque su negatividad pareciera clausurar cualquier posibilidad creativa.

La pregunta se planteó en pleno 2013, un año en el que los sistemas institucionales herederos de la

modernidad -y su sistema de representación- se tambaleaban dando lugar a una “crisis de presencia”, que

en lugar de rechazar, se abordó como objeto de reflexión, acontecimiento y praxis.

14:00 h. Belén Cueto, David Herráez, Elena Blázquez, Ana Salomé Branco, Óscar Cornago, Itahisa Borges, Patricia Leguina, Ana María Gómez.

Intervención de ANDO “fuera del programa”

Una Máquina nómada constituida por un grupo inestable de colaboradores aparece en la escena local urbana buscando intervenir la dimensión social y performativa del espacio público. A partir de una autorreconstrucción colectiva de aquel territorio que habita (una plaza o un vagón de metro), se pregunta y le pregunta a la gente, sobre el problema de la participación: qué significa participar, desde dónde participar, por qué participar. A través de múltiples acciones como conversar, tejer, caminar, basadas en el intercambio: qué damos – qué nos das, se construye una ficción colectiva que intenta darle respuesta, dentro de un plano imaginario, a aquellas preguntas planteadas.

17:30 h. Roger Bernat y Óscar Cornago

"Sobre los dispositivos de participación. Conversación entre Roger Bernat y Óscar Cornago"

Auditorio 200

Desde que comenzara a trabajar a mediados de los años noventa la obra de Roger Bernat refleja los cambios en los modos de hacer y pensar la escena a lo largo de estas dos décadas, cambios que han ido en paralelo a los modos de hacer y pensarnos como sociedad. En este sentido nada ha marcado de forma más evidente un antes y un después dentro de esta trayectoria como el estreno en el 2008 de Dominio público. Esta obra señala el comienzo de otra forma de confrontar la escena con el público y plantear las posibilidades de la acción en términos colectivos. En donde antes había actores ahora se encuentra el público haciéndose cargo de su propia representación como hecho social. ¿Qué significa este giro? ¿Ha cambiado realmente el papel de los espectadores, y el de los actores? ¿Cómo seguir entendiendo la práctica del teatro cuando somos todos agentes de una representación impuesta? ¿Cómo volver a hacernos cargo de un relato social autónomo? Teniendo estas preguntas como horizonte de fondo charlaremos con Roger Bernat sobre cómo ha ido cambiando su manera de hacer y entender el teatro.

19:30 h. Héctor Bourges, Yayo Aznar, Simeón Saiz y Amalia Fernández

Conferencia y conversaciones (Más información en la web del museo)

Hall Auditorio 200

Sábado 18 de junio

10:30 h. Sabela Mendoza

El público está aquí

Sala Protocolo

- **Ser espectadora es lo que sucede entre el gesto inicial de serme otorgada una silla y el gesto final de levantarme de ella cuando termina la escena.** Todo lo demás, debería quedar abierto a la página en blanco. Es único e irrepetible de cada vez.
- **Es posible hablar y debatir sobre el público siendo público,** porque todos podemos serlo. Para lograr una nueva forma de ser público, abierta y polimorfa, conviene hacer un ejercicio de (semi)borrado de las teorías desarrolladas solo desde la visión de la tarea del artista.
- **Es posible contar y reconstruir la historia desde la recepción anónima, no sólo desde el relato del artista protagonista.** En una relación desigual, siempre falta la mitad del testimonio. Una historia de la recepción ayudará a tener una nueva memoria no censurada.
- **La poética de la danza supone una poética del movimiento y una poética de la mirada.** Como espectadora, sólo puedo promover un cambio en la escena si protagonizo una poética de la mirada.
- **No hay dos lados en la escena, el de los performers y el de los espectadores.** Hay una multitud de posiciones, entre las que se produce un modelo único y genuino de relaciones. Intento observar de cada vez una nueva geometría con distintos planos.
- **Públicos hay muchos, más que obras y piezas.** Evito el plural mayestático cuando hablo de mí como espectadora, porque difumina la complejidad del paisaje de fondo.
- **Cualquier día es un día del espectador.** El ahorro es una facilidad, pero no el único incentivo. Busco la oportunidad diferenciadora de cada momento porque quiero ganármelo, no porque no puedo perdérme.
- **Rechazo la lógica de la espectadora que consume.** La transfiguración de todo arte en cultura va en paralelo a la conversión de la contemplación del arte en el consumo del entretenimiento. No hay captación sin enamoramiento, no hay fidelización sin compromiso y no hay medición de públicos porque la percepción del arte es, como su creación, inconmensurable.
- **El cuidado es mutuo, el público es atendido pero también atiende.** El artista crea, atiende, cuida, seduce, involucra, invita a participar al público. El público crea, atiende, cuida, seduce, involucra, invita a participar al artista.
- **El público escucha y crea sus posibilidades, por encima de pedir que se le escuche y de que se le otorguen posibilidades.** Busco mi propio placer y rechazo el (falso) placer hacia una autoridad paternalista que me incorpora a su tablero.
- **Ser público es un lugar privilegiado que supone estar en dos lugares a la vez, en el propio y en el del otro.** No busco la vanidad de verme reflejada en la escena, sino encontramos y reconocemos juntos ante la obra que se despliega.
- **La seducción existe en un doble sentido. El artista me sedujo porque yo le estaba seduciendo desde mi asiento.** La seducción del artista hacia el que le mira, sin atender a lo que le devuelve, no es más que una visión narcisista y limitada del juego, que hace del encuentro una falacia. Me conmueven las obras en las que, de algún modo, mi presencia también conmueve el espacio.
- **Después del aplauso, viene lo mejor.** Cuando la obra se incorpora a nuestra existencia. Si te falta material, el público está aquí. .

11:30 h. Elisa Arteta

Presentación work in progress

Sala Protocolo

<<Hola Anto, ¿Cómo estás?

Como te dije sigo teniendo un lío en la cabeza brutal, jajajaja, pero te cuento en qué estoy ahora, supongo que en junio estaré en algo parecido.

- Con mi práctica de danza sigo moviéndome y hablando al mismo tiempo. Hace dos semanas participé en un evento de música y lo que hice fue una coreografía-concierto, en la que le pedía a la gente que se colocara por todo el espacio y que cerrara los ojos para escuchar mi danza. Me gustó y es probable que lo vuelva a hacer. Por otro lado el 29 de Abril presento en el Teatro del Bosque de Móstoles otra fase de este proyecto en el que el tema central es el trabajo. Tengo que dedicarle un tiempo este mes. Además he grabado un vídeo en mi habitación al que le debo añadir un texto. Tengo ideas, se va formando en mi cabeza, en algún momento lo materializaré. También estoy viendo muchos documentales sobre las mujeres kurdas que están luchando contra el Daesh. Estoy pensando que me gustaría trabajar sobre ese tema, tiene mucho que ver con cuerpo y democracia. Otra alternativa es no hacer nada, la verdad es que estoy en un momento muy feliz y con las ideas muy claras pero al mismo tiempo muy cansada de lo que significa ser artista, de ahí también que me interese el tema del trabajo. [...] En fin, no sé si te sirve mucho todo esto que he escrito, normalmente resuelvo las piezas trabajando en el espacio donde se muestran unos días o unas semanas antes, conjugando todo lo que he ido trabajando y leyendo de forma caótica. [...]

Ya me comentarás qué piensas.

Un beso muy fuerte>>.

12:00 h. Julián Pacomio

Presentación del Espacio Hacedor

Sala Protocolo

Según Boris Groys, en esta nueva era en la que vivimos no solo de consumo estético masivo, sino también de producción estética masiva, hay más personas interesadas en producir imágenes que en mirarlas. Así pues, la tradicional concepción del artista como productor de imágenes y del espectador como simple consumidor pasivo ha cambiado

radicalmente. De este modo, como artistas, estamos más interesados en mirar imágenes que en producirlas. Es decir, el propósito es detectar, estudiar y manipular el potencial estético de las imágenes encontradas y producidas por otros, contrariamente al hecho de producir genuinamente imágenes o productos originales.

13:00 h. Eleonora Fabiao

Conferencia: "teatralidades en expansión or things that must be done" (Más información en la web del museo)

Sala Protocolo

Organiza: ARTEA Y Museo Reina Sofía

En el marco de: Programa de Prácticas Críticas. Teatralidades Expandidas.

En colaboración con los proyectos de investigación: “Teatralidades expandidas” (MINECO: HAR2015-63984-P) y “Las prácticas escénicas como forma social de conocimiento” (MINECO: HAR 2014-57383)