

No hay más poesía que la acción

Este seminario propone indagar el uso de gestos, comportamientos y actuaciones “teatrales” en el espacio social para manifestar desacuerdos y disidencias, así como estudiar el modo en que el arte actual, y en concreto el teatro, han asumido y dialogado con esas teatralidades no artísticas. El giro en los acontecimientos sociales y políticos de años recientes ha devuelto al espacio público su rol como lugar privilegiado de manifestación de la comunidad. A diferencia del último tercio del siglo XX, la acción disidente no huye de la espectacularización urbana, refugiándose en ámbitos privados o clandestinos, sino que transforma y se muestra en el espacio público.

Iniciativas puntuales y grandes movilizaciones han devuelto a la ciudad una teatralidad del cuerpo y de la mirada; acciones basadas en la realización, distintas a la imitación y que no funcionan para afirmar el desempeño de papeles o coreografías prefijadas. El teatro, el arte de actuar ante otros y de ser otro, aporta así medios y modelos para disentir en público, reclamando otras relaciones y planteando nuevas situaciones y modos de hacer.

Este seminario ofrece un marco desde el que pensar qué grado de intervención real tienen ciertas iniciativas que hacen uso de la teatralidad y la escenificación en la ciudad, y cómo sus apuestas dialogan con las prácticas que se desarrollan hoy en el teatro.

La posibilidad de un arte efectivo en la esfera pública, defiende este seminario, pasa por el reconocimiento de lo artístico y lo poético en las acciones “reales”. Expresando esta necesidad, al final de *Poeta delle ceneri* (1966-67), Pier Paolo Pasolini escribía: *Las acciones de la vida sólo serán comunicadas, y serán ellas la poesía, pues, te repito, no hay más poesía que la acción real*. A diferencia de otros artistas de su generación, que animaron a una disolución de la práctica artística en la vida, el interés del autor de *Escritos corsarios* se dirigió hacia la práctica de una poesía tan real como las acciones de la vida. Desde tal perspectiva, aún hoy relevante, esto implica el reconocimiento de una poesía, un arte o un cine que sigan siendo autónomos, pero que hablen la misma “lengua” de la realidad.

Hablar esta lengua no implica estar de acuerdo, sino situarse en condiciones de interlocución; interlocución con quienes se podría estar de acuerdo y construir un “nosotros”, pero interlocución también con quienes se disiente, con quienes tratan de imponer una realidad con reglas y modelos que resultan hostiles, injustos o indeseables. Esto implica resistir la pretensión esencialista del poder espectacular; el teatro, como el juego, advierte que las posiciones de los jugadores son intercambiables, que no hay papeles asignados sustancialmente y que, en definitiva, el estado de cosas es transformable. En contraste con la función legitimadora del poder reservada al “theatrum mundi” barroco, la metáfora teatral aplicada a lo social ofrece a día de hoy un estímulo para la acción inmanente. Así, afirmar que *no hay más poesía que la acción* implica asumir que los procedimientos y formas de trabajo propios del teatro pueden mostrar de nuevo una doble eficacia, la estética o artística y la de una intervención sobre la realidad social y política.

Tratando de detectar esta doble eficacia estética y política, el término “acción” no remite aquí a gestos que pretenden una intervención directa o explícita, sino a los modos de hacer híbridos situados en la confluencia entre las artes visuales y escénicas (principalmente a partir de los años 50 y 60) y caracterizados por una práctica expandida que elude la autorreferencialidad. Se trata de prácticas que han abandonado el recinto teatral, y también de aquéllas cuyo motor principal consiste en una voluntad de realidad.

Por ello, este seminario propone compartir una reflexión sobre la especificidad de las formas escénicas contemporáneas dirigidas a la producción de acción real, así como debatir sobre las cuestiones que plantean y las herramientas teóricas de las que se dispone para pensarlas.

No hay más poesía que la acción busca indagar desde la práctica artística, con Rabih Mroué, Rolf Abderhalden y Héctor Bourges, así como desde la investigación, con Maaïke Bleeker, Adrian Heathfield, Simon Bayly, Leire Vergara, Jordi Claramonte y Ana Vujanović, los múltiples procedimientos artísticos que aspiran a una eficacia transformadora sobre la situación actual: la de una realidad que se siente expropiada y falsa. Una realidad en la que las instancias de decisión política se perciben más que nunca como artificios en contraste con el conflicto social que se vive frente a la espectacularización de la política y la sociedad.

Es preciso promover una reflexión sobre la lógica operacional de estas prácticas, a menudo disidentes, frente al teatro de la realidad hegemónica en la que los roles ya están previstos. Un teatro en crisis que muestra un mundo sin fisuras en el que la única opción aparente es la de asumir papeles y guiones tácitos, incapaces de redefinirse desde la subjetividad.

El abanico de prácticas a abordar en el seminario es amplio: experiencias de pequeño formato, laboratorios experimentales basados en el afecto y en los que la colonización de lo espectacular no penetra (o si lo hace es manejada como una forma más de teatralidad con la que experimentar), prácticas que buscan la creación de comunidades y que pueden estar localizadas en la periferia del circuito escénico y gestos teatrales que dialogan con lo cotidiano o ponen en crisis las representaciones vigentes en las calles y repertorios que resisten las imposiciones. Pero también abarcaría producciones de mayores dimensiones, planteadas como una reflexión crítica sobre la escena, en las que la disidencia opera precisamente desde la puesta en duda de las certidumbres que componen lo real, en una transformación de la mirada del público. Caben prácticas en las que se reconoce, expone y defiende el cuerpo como lugar de disidencia en la experimentación con la identidad, la propia historia y la biografía, en las que el cuerpo sirve de ancla frente a una realidad que se vive como inauténtica. Y, por supuesto, abarca prácticas teatrales que operan en la vida urbana y que se relacionan con ésta a través de tácticas de invisibilidad y de filtración orientadas a un desplazamiento de la experiencia rutinaria de espectadores inconscientes de serlo, o que por el contrario se presentan como artificio en la búsqueda de una confrontación a través de la diferencia introducida en lo cotidiano. Finalmente, interesa la confluencia más visible de la teatralidad y la disidencia en el uso de la representación y la organización de los cuerpos para manifestar el desacuerdo directamente en las calles, en los espacios públicos, en la manifestación del deseo y la dignidad ciudadanas frente a las instancias de poder atrincheradas en un teatro donde la realidad es aún regulada.

12 de abril. Edificio Nouvel, Auditorio 200

16:30 h

No hay más poesía que la acción: presentación

José Antonio Sánchez

17:00 h

Cartografías movedizas

Rolf Abderhalden

Esta propuesta parte del proyecto de investigación *Cartografías movedizas*, realizado por Mapa Teatro-Laboratorio de artistas en las calles de Bogotá, en colaboración con estudiantes del Máster en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia.

17:30 h

Porque siempre todo puede ser de otra manera, aunque nunca lo sea... Teatro Ojo o el afecto como campo de intervención política

Héctor Bourges

En trabajos recientes, este colectivo de teatro sin teatro acompaña un proceso o una búsqueda por no dejar sedimentar las condiciones contemporáneas de México en un relato que "normalice" una situación y un tiempo desquiciado. Los proyectos de Teatro Ojo buscan potenciar encuentros en los que la fragilidad no sea irremediamente tristeza sino posibilidad política.

18:00 h

Descanso

18:15 h

El cuerpo es frontera. La práctica artística como epistemología disidente

Leire Vergara

Esta presentación analiza, a través de una serie de prácticas artísticas contemporáneas, la materialidad del cuerpo y su aproximación desde las nuevas políticas de control de frontera. Partiendo de la idea del cuerpo como frontera, se expondrán los modos a través de los cuales distintas propuestas artísticas plantean disidencia en torno a la interrupción de los gestos, las posiciones, las actitudes y los protocolos de vigilancia y archivo ejercidas directamente sobre el cuerpo migrante.

18:45 h

Necesidad, posibilidad y efectividad de lo estético

Jordi Claramonte

Parafraseando a Theodor Adorno, se podría decir que si hay algo evidente en relación al arte es que no hay ninguna categoría bajo la cual puedan subsumirse, sin grave quebranto, todos los quehaceres artísticos y todas las sensibilidades estéticas contemporáneas. Se impone pues pensar herramientas conceptuales más capaces y mejor articuladas que las viejas visiones jerarquizantes y más fértiles que la ya obsoleta solución posmoderna del todo vale.

19:15 h

Mesa redonda. Rolf Abderhalden, Héctor Bourges, Jordi Claramonte, José Antonio Sánchez y Leire Vergara

Moderan: Sebastián Asioli, Isabel de Naverán y Fernando Quesada

12 de abril. Edificio Nouvel, Auditorio 400

20:30 h*

Rabih Mroué. The Inhabitants of Images

Performance, 2009. Coproducción entre Tanzquartier-Wien, Bidoun y Ashkal Alwan (Beirut).

*El acceso a esta performance es libre hasta completar aforo, previa recogida de entradas en las taquillas del museo a partir del 10 de abril.

Tres misteriosos incidentes tienen lugar en una ciudad atrapada por imágenes, por gente que conozco y otros que desconozco. Imágenes abandonadas por sus ocupantes; algunas se han convertido en ruinas. Una imagen es invadida, un nuevo rostro entra en ella (unas veces es un aliado, otras un viejo rival). Algunas presencias se desvanecen mientras que otras navegan de una fotografía a otra.

Rabih Mroué.

The Inhabitants of Images es el título de la novela de Mohamad Abi Samra publicada por Dar An-Nahar en 2003. Ahora, sin permiso del autor, se ha convertido en el título de una pieza de Rabih Mroué.

Rabih Mroué. *The inhabitants of images*. Performance, 2009

Rabih Mroué (Beirut, 1967) es actor, dramaturgo, artista, editor colaborador de la publicación libanesa Kalamon y The Drama Review y co-fundador del Beirut Art Centre (BAC). Su trabajo cuestiona los procesos de construcción y representación de la memoria y el relato histórico y político, desde una variada y compleja práctica artística ubicada en la frontera entre lo teatral y la cultura visual.

13 de abril. Edificio Nouvel, Auditorio 200

16:30 h

Juegos serios

Maaïke Bleeker

Esta intervención propone una aproximación a la nueva teatralidad de la disidencia en términos de desplazamiento de lo que Alain Badiou ha denominado la pasión por lo real. La nueva teatralidad de la disidencia no muestra el carácter espectacularizado de la vida pública con la intención de alejarla de lo que sería el "mero teatro" (y por tanto no ser algo real), sino con el objetivo de ser tomado en serio y, a la vez, jugar con ello.

17:00 h

Carry on Camping?: espectáculo y encubrimiento en la representación de la política

Simon Bayly

En esta presentación se intenta tejer una relación entre las estéticas de distintas acampadas de protesta, desde las que tuvieron lugar en Europa entre los años 2005 y 2010, pasando por los eventos de la llamada Primavera Árabe, a los movimientos de ocupación en ciudades europeas en 2010-12. Las acampadas de protesta son aquí interpretadas como espacio organizado en torno a una dialéctica de descubrimiento clandestino y de revelación eufórica.

17:30 h

Escenificar la ideología: Immunitas y communitas en la sociedad democrática neoliberal de hoy

Ana Vujanović

Para mostrar cómo se puede cambiar el orden social, esta intervención propone retomar la vieja expresión de drama social, dado que en el "mundo posideológico" (a menudo analizado desde el modelo de teatro posdramático) esta expresión enfatiza los momentos críticos de una sociedad en

conflicto. Por tanto, la estructura social, tal y como es conocida, colapsa a través de actuaciones masivas de *communitas* y de *immunitas* que se revelan como herramientas de gobierno que normalizan la situación de avanzada precariedad.

18:00 h

Descanso

18:15 h

El tiempo espectral de la transformación

Adrian Heathfield

Heathfield observa y somete a crítica estrategias curatoriales en relación al arte de acción y la danza radicales así como su re-activación o alteración en obras contemporáneas. En particular, se examina *Moments: A History of Performance in 10 Acts* (ZKM, 2012) y la utilización de procedimientos fluidos, procesuales y transformativos en la exhibición de las historias de la acción y la actuación en el presente. ¿Qué relación se puede establecer entre estas aproximaciones tan radicales y la supervivencia y transmisión de algunas de las más inefables cualidades de la acción?

19:00 h

Mesa redonda.

Simon Bayly, Maaïke Bleeker, Adrian Heathfield y Ana Vujanovic

Moderan: Esther Belvís, Victoria Pérez Royo y Luca Zanchi

19:30 h

Debate y cierre

Participantes

Rolf Abderhalden. Artista. Coordinador de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia y cofundador de Mapa Teatro (Bogotá).

Sebastián Asioli. Artista e investigador independiente. Participante del Programa de estudios Teatralidades Expandidas del Museo Reina Sofía y miembro del colectivo Enclave (Granada).

Simon Bayly. Artista y escritor. Autor del libro *A Pathognomy of Performance* (2011) y profesor titular de Drama, Teatro y Performance en la Universidad de Roehampton (Londres).

Esther Belvís. Investigadora, escritora y pedagoga. Doctora en Estudios de Teatro y Performance por la Universidad de Warwick y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Maaïke Bleeker. Dramaturga. Presidenta de Performance Studies International y profesora de Theatre Studies en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

Héctor Bourges. Artista y miembro de la compañía Teatro Ojo (México DF).

Jordi Claramonte. Autor de varios libros sobre estética y filosofía y profesor de estética en la UNED (Madrid).

Isabel de Naverán. Investigadora independiente. Miembro de ARTEA y de Bulegoa Z/B (Bilbao).

Adrian Heathfield. Escritor y comisario. Profesor de Performance y Cultura Visual en la Universidad de Roehampton (Londres).

Rabih Mroué. Artista, co-editor de The Drama Review y co-fundador y miembro de la comisión del Beirut Art Centre (Beirut).

Victoria Pérez Royo. Investigadora, profesora de estética y teoría de las artes en la Universidad de Zaragoza y miembro de ARTEA (Madrid-Berlín).

Fernando Quesada. Miembro de ARTEA. Arquitecto y profesor titular de proyectos arquitectónicos en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

José Antonio Sánchez. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Castilla La Mancha y miembro de ARTEA (Madrid).

Leire Vergara Comisaria, investigadora independiente y miembro de Bulegoa Z/B (Bilbao).

Ana Vujanović. Investigadora independiente, dramaturga y trabajadora cultural en artes escénicas contemporáneas (Berlín-Hamburgo-Belgrado).

Luca Zanchi. Artista, autor de ensayos críticos y participante del Máster en Historia del Arte y Cultura Visual de Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense y Museo Reina Sofía.

**Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía**

Edificio Sabatini

Santa Isabel, 52

Edificio Nouvel

Ronda de Atocha (esquina
plaza del Emperador Carlos V)
28012 Madrid

Tel. (34) 91 774 10 00

Fax (34) 91 774 10 56

Horario

De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h

Domingo

de 10:00 a 19:00 h*

(*A partir de las 14:30 h se podrá
visitar exclusivamente la Colección)

Martes, cerrado

La salas de exposiciones
se desalojarán 15 minutos
antes de la hora de cierre

www.museoreinasofia.es

No hay más poesía que la acción

12 y 13 de abril 2013

Edificio Nouvel, Auditorio 200 y Auditorio 400

Organizan: ARTEA y Museo Reina Sofía

Texto: ARTEA

Este seminario se enmarca en el Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas "Teatralidades expandidas: modelos gestuales y repertorios disidentes" que se desarrolla en el Museo Reina Sofía, en colaboración con el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá de Henares.

Esta actividad está vinculada al proyecto de investigación "Teatralidades Disidentes" HAR2012-34075, del grupo ARTEA, financiado por Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Acceso libre al seminario, hasta completar aforo.

*El acceso a la performance *The Inhabitants of Images* (Auditorio 400) es libre hasta completar aforo, previa recogida de entradas en las taquillas del museo a partir del 10 de abril.

Programa del Centro de
Estudios patrocinado por:

Streaming en www.livestream.com/museoreinasofia