

CICLO X

PERFORMANCE. HISTORIA(S) Y DESAPARICIONES.

Auditorio Foro 2, Pabellón 6.

Sábado 20, de 13:15 a 14:15h.

y

Auditorio Performing, Pabellón 6.

Sábado 20, de 15:30 a 20h.

Patrocinado por MANGO **MANGO**

Director:

■ **José A. Sánchez**, Catedrático, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, ESPAÑA.

Catedrático de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (UCLA) y director del grupo de investigación ARTEA. Ha publicado numerosos libros sobre teoría e historia de las artes escénicas y preformativas: Dramaturgias de la imagen (1994), La escena moderna (1999) y Prácticas de lo real (2007). Y ha editado, entre otros: Desviaciones (1999), Cuerpos sobre blanco (2002) y Artes de la escena y de la acción en España (2007). Como director de ARTEA (www.arte-a.org) es editor, junto a Óscar Cornago, del Archivo Virtual de Artes Escénicas (www.artescenicas.org) y participa en un proyecto europeo para la creación de una Biblioteca Virtual de Artes Escénicas. Actualmente es asesor del Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía y de la colección de teoría de la danza Cuerpo de Letra. Dirige desde el curso 2009-2010 el Máster en prácticas escénicas y cultura visual ofrecido por la Universidad de Alcalá.

Actuación, memoria y reconstitución.

El concepto de desaparición aparece íntimamente ligado al de presencia en la definición de la práctica performativa. La resistencia a la objetualización traslada la subjetividad a un espacio de tránsito, ese presente inasible que sin embargo puede contener en sí tanto el pasado como la anticipación. Por ello la acción artística ha sido especialmente eficaz en hacer visibles las desapariciones: existe una coherencia entre el medio y el objeto, o más bien, entre el medio y la experiencia que se resiste a la objetualización tanto como a la representación.

Los desaparecidos, sean personas o relatos, quedan fuera de la historia, relegados al espacio de la memoria. La memoria se diferencia de la imaginación en la pretensión de realidad, de reconstitución. Sin embargo, comparte con ésta la presencia de lo ausente. Hacer presente lo ausente es, en cierto modo, retar el juego de la realidad actual, y

en ese reto, imaginación y memoria pueden aliarse hasta el punto de que la ficción llegue a contaminar la reconstitución de lo desaparecido para conseguir el objetivo de la presencia. En contra de la definición más ortodoxa del arte de acción, que se aferraba a lo real, lo ficticio, incluso lo fabulesco vuelve a ser un instrumento de comprensión e intervención.

Imaginación y memoria comparten otra característica que las diferencian del conocimiento científico y de la historia: su proximidad al cuerpo, a lo sensible, su relación secundaria con la escritura. Unas décadas atrás parecía posible establecer una diferenciación clara entre historia y memoria basada en su relación respectivamente con la escritura (código) y la oralidad (corporalidad). Sin embargo, el lenguaje verbal ya no es dominante en nuestra construcción de la historia, porque cada vez lo es menos en nuestra comunicación cotidiana. La historia no tiene por qué ser escrita.

Al mismo tiempo que las prácticas performativas se desprenden de su fijación en lo corporal-orgánico (identificado en muchas ocasiones con lo real, lo presente, lo irrepresentable), los artistas descubren nuevos modos de poner en imágenes o/y en acción el conocimiento y la historia. Y esto afecta incluso a la historia misma de las prácticas performativas, a esa historia hasta hace poco imposible como no fuera a costa de traicionar la verdad del propio medio. El interés de numerosos artistas por la re-escenificación, la reconstitución o la reposición de piezas irrepetibles del pasado es sintomática de una nueva preocupación por pensar la historia desde la historia de la acción-actuación: la historia del cuerpo, de las gestualidades, de los modos de comunicación, la historia de las memorias y la historia de los proyectos. La reconstitución no contradice el "ser para la desaparición", más bien multiplica las desapariciones en un ejercicio de conocimiento.

Auditorio Foro 2.
De 13:15 a 14:15h.

■ **Ong Keng Sen**, Director Artístico, TheatreWorks in Singapore, SINGAPUR.

Ong Keng Sen es un conocido director escénico que ha contribuido activamente al progreso de la identidad asiática así como a la consiguiente tras-globalización de la estética asiática dentro del arte contemporáneo. Licenciado en derecho, estudió performance intercultural en el Performance Studies Department de la Tisch School of the Arts, Nueva York. Muchas de sus obras se han representado con gran éxito por todo el mundo. Flying Circus Project, creada a partir de 1996, es su obra más destacada. Se trata de un proyecto experimental que reúne a creadores asiáticos tradicionales y contemporáneos procedentes de las artes visuales, el vídeo, el documental y las artes escénicas, con filósofos, expertos en literatura y artistas de nuevos medios y de "nuevos rituales"; un trabajo que ha continuado desarrollando con Dasarts, Ámsterdam; el programa Urban Fetishes en el TanzQuartier de Viena; el Festival de Danza

y Teatro de Gotemburgo; Kiasma Helsinki; así como con el Summer Institute of The Kitchen, Nueva York. En 1999 fundó una red, denominada Arts Network Asia, al servicio de los artistas asiáticos y dirigida a incentivar el compromiso y la participación inter-asiáticos. Recientemente, la red ha obtenido una donación de la Fundación Ford por su estímulo a la colaboración artística y cultural en Asia por encima de las fronteras nacionales. Keng Sen es fundador y director de In-Transit, un festival artístico interdisciplinario de carácter anual celebrado en Berlín (2002 y 2003). Comisarió también el ciclo Insomnia para el Institute of Contemporary Arts de Londres (2005) y la muestra Politics of Fun en la House of World Cultures de Berlín (2005). Este año ha dirigido grandes producciones para el Festival de Edimburgo 09 y para Linz 09, Capital Europea de la Cultura.

Sala Performing.

De 15:30 a 17h.

■ **1. Hacer presente**, una mesa en la que se reflexionará sobre las prácticas artísticas que trabajan sobre la desaparición desde la presencia, y en la que inevitablemente se tratarán temas relacionados con la violencia, la memoria y los silencios de género.

Participantes:

■ **Antonio Prieto**, Investigador, Universidad Veracruzana, Veracruz, MÉXICO.

Investigador mexicano, se especializa en estudios de performance, teatro mexicano actual, estudios de género y estudios queer. Profesor-investigador en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2), tiene maestría en Estudios del Performance por parte de la Universidad de Nueva York y doctorado en Estudios Latinoamericanos por parte de la UNAM.

■ **Ana Longoni**, escritora, investigadora del CONICET y profesora de Teoría de los Medios y la Cultura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, ARGENTINA.

Es Doctora en Artes (UBA), dicta seminarios de posgrado en la UBA y el PEI-MACBA (Barcelona) relativos a los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina. Dirige el grupo de investigación "¿La cultura como resistencia?: lecturas desde la transición de producciones culturales y artísticas durante la última dictadura argentina". Es parte, desde su fundación en 2007, de la Red Conceptualismos del Sur. Ha publicado sola o en colaboración, entre otros trabajos, los libros De los poetas malditos al video-clip (Buenos Aires, Cántaro, 1998), Del Di Tella a Tucumán Arde (Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000;

reedición: Eudeba, 2008), el estudio preliminar al libro de Oscar Masotta, Revolución en el arte (Buenos Aires, Edhasa, 2004), uno de los capítulos de la antología editada por I. Katzenstein, Listen, Here, Now! Argentine Art of the sixties: Writings of the Avant-Garde (Nueva York, MoMA, 2004), Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión (Buenos Aires, Norma, 2007), y los volúmenes colectivos El Siluetazo (Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008) y Conceptualismos del Sur/Sul (Sao Paulo, Annablume, 2009). Su obra de teatro "La Chira" se estrenó en 2004 dirigida por Ana Alvarado, y fue incluida en la antología compilada por Jorge Dubatti, Nuevo teatro argentino: dramaturgia(s), La Habana, La Honda, 2007. Otra obra de su autoría, "Árboles", fue estrenada en Buenos Aires bajo su dirección en 2006. Integra el comité editor de las revistas Ramona, Ojos Crueles y Des-bordes.

Sala Performing.
De 17 a 18:30h.

2. Reescenificación, reconstitución, reposición. Una mesa en la que se reflexionará sobre actualización de acciones artísticas o la reescenificación de piezas de danza y teatro con un objetivo no arqueológico, sino crítico y de intervención.

Participantes:

■ **Rebecca Schneider**, Jefa del Departamento de Artes Escénicas y Estudios de Performance, Brown University, Providence, Rhode Island, EE.UU.
Es autora de *The Explicit Body in Performance* (Routledge, 1997) y se encuentra finalizando el libro de próxima aparición *Performing Remains: Reenactment, Civil War, Performance Art*. Co-editora de la antología *Re:Direction: A Theoretical and Practical Guide to 20th-Century Directing*. Es editora colaboradora de *TDR: The Drama Review* y co-editora, junto a David Krasner, de la serie de libros "Theatre: Theory/Text/Performance" publicados por University of Michigan Press. Ha publicado ensayos en diversas antologías, como *Psychoanalysis and Performance*, *Acting Out: Feminist Performance, Performance and Cultural Politics*, y el ensayo "Solo Solo Solo" en *After Criticism*.

■ **Janez Janša**, Director, MASKA Institute for publishing, production and education, Liubliana, ESLOVENIA.
Janez Janša es escritor, performer y director de performances interdisciplinarias, como *MISS MOBILE*, *WE ARE ALL MARLENE DIETRICH FOR* (con E. Omarsdottir), *PUPILJA, PAPA PUPILO AND THE PUPILCEKS – RECONSTRUCTION*, SLOVENE NATIONAL THEATRE and *LIFE [IN PROGRESS]*. Entre sus piezas visuales destacan *REFUGEE CAMP FOR THE FIRST WORLD CITIZENS* (con P. Šenk) y *NAME Readymade* (con Janez Janša y Janez Janša). Su obra contiene una fuerte dimensión crítica y política, y se centra en la relación entre el arte y el contexto sociopolítico. Es autor de un libro sobre Jan Fabre (*JAN FABRE - La Discipline du chaos, le chaos de la discipline*, Armand Colin, París 1994; editado también en holandés, italiano y esloveno) y entre 1999 y 2006 fue editor en jefe de *MASKA*, una revista dedicada a la performance.

Sala Performing.
De 18:30 a 20h.

3. Coreografía de la atención.

■ **Goran Sergej Pristas**, Director, BADCo, Zagreb, CROACIA.
Desde 1994 es catedrático de la Academia de Arte Dramático de la Universidad de Zagreb, y desde 1995, coordinador del Centro de Arte Dramático. Fundador y redactor jefe (1996-2007) de *Frakcija*, revista especializada en artes escénicas. Pristas fue uno de los iniciadores del proyecto Zagreb-Capital Cultural Europea 3000. Es miembro del colectivo de artistas de reputación internacional BADCo, en donde ejerce funciones de director, productor, dramaturgo e intérprete.

■ **Bojana Cvejic**, Artista y Teórica, Utrecht, PAÍSES BAJOS.
Bojana Cvejic es una creadora y teórica de la performance que trabaja dentro del campo de la danza contemporánea y la performance también como dramaturga e intérprete. Ha publicado sus escritos en periódicos, revistas y antologías de artes escénicas, música y filosofía, y es autora de dos libros. El más reciente es "Beyond the Musical Work: Performative practice" (IKZS, Belgrado, 2007). Junto a Jan Ritsema ha desarrollado, desde 1999, un trabajo teatral plasmado en toda una serie de interpretaciones (entre otras, *TODAYlysses*, 2000). Ha colaborado también con X. Le Roy, E. Salamon y M. Ingvartsen. Entre su trabajo individual destacamos la dirección de cinco producciones experimentales de ópera, la última un *Don Giovanni* de Mozart (BITEF, Belgrado). Cvejic ha participado como docente en una serie de programas educativos europeos (incluyendo P.A.R.T.S., Bruselas) y organizado

plataformas independientes dedicadas a la teoría y la práctica de la performance: TkH Centar (=Walking Theory Center, Belgrado), PAF (performingARTSforum, St. Erme, Francia) y más recientemente 6MONTHS1LOCATION (CCN, Montpellier). En la actualidad prepara una tesis doctoral ("La performance después de Deleuze: creación de conceptos 'performáticos' en la danza contemporánea de Europa") en el Centro de Investigación de Filosofía Europea Moderna, Middlesex University, Londres. Desde septiembre de 2009 enseña danza contemporánea y performance en la Universidad de Utrecht dentro de un programa de master dedicado a los estudios teatrales.

- **Isabel de Naverán**, Investigadora, ARTEA Investigación y Creación Escénica, Bilbao, ESPAÑA.
Licenciada en Bellas Artes (UPV-EHU). DEA en Imagen, Tecnología y Cultura Contemporánea. Candidata a Doctora en el curso Pensamiento y Praxis en el Arte Actual (UPV-EHU). Co-fundadora de ARTEA. Investigación y Creación Escénica www.artea.org. Investigadora del Archivo Virtual de Artes Escénicas www.artescenicas.org. Coordinadora de coloquios del festival In-presentable (La Casa Encendida, Madrid). Directora del seminario de verano Discursos del Cuerpo (Bilbao Arte eta Kultura, UPV-EHU). Profesora invitada del Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (UAH). Sus disertaciones han sido publicadas en libros y revistas especializados, ha colaborado con artistas y proyectos tanto locales como internacionales.