

EXPERIMENTA/SUR

VII "VOCANTES"

EXPERIMENTA/Sur es una plataforma internacional de Artes Vivas gestada en 2013 por Mapa Teatro-Laboratorio de artistas, la Fundación Siemens-Stiftung y el Goethe-Institut de Bogotá, en alianza con la Universidad Nacional de Colombia.

El objeto de EXPERIMENTA/Sur es la creación de espacios temporales de reflexión; experimentación e intercambio entre artistas y pensadores de América Latina y otros lugares del mundo alrededor de preguntas sobre las Artes Vivas como modalidad de pensamiento-creación, táctica de resistencia y agenciamiento de la ética, la estética y la política, a través de sus distintos dispositivos de representación.

EXPERIMENTA/Sur constituye, junto con PANORAMA SUR, en Argentina y MOVIMIENTO SUR, en Chile, una red latinoamericana de plataformas artístico-académicas de las artes escénicas.

La VII edición de EXPERIMENTA/Sur está dedicada al concepto de "Vocantes", concepto acuñado por la filósofa colombiana Adriana Urrea, docente de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes y encargada de cerrar con esta figura las acciones y reflexiones que inauguran el Seminario de la psicoanalista y pensadora brasileña Suely Rolnik y el proyecto de la curadora Ruth Estévez y del filósofo e investigador José Antonio Sánchez de España y del compositor Juan Ernesto Díaz de México, de activación y puesta en voz del emblemático collage textual del artista León Ferrari.

La presente edición de EXPERIMENTA/Sur es producida por Mapa Teatro, en colaboración con la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural; la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.

Puesta en escena de Operativo: "Pacem in Terris", 1972. Adaptación de palabras ajenas por Pedro Asquini en el Teatro Larrañaga, Buenos Aires. Archivo de Adriana Venturino.

Suely ROLNIK (Brasil)

Psicoanalista, crítica de arte y de cultura, curadora y escritora. Es profesora titular en el Posgrado en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (donde fundó el Núcleo de Estudios de la Subjectividad) y fue docente invitada del Programa de Estudios Independientes (PEI) del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MacBa, 2008 a 2015). Luego de haber estado presa en 1970 por orden de la dictadura militar de Brasil, dada su participación en la resistencia cultural, se exilió en París entre 1970 y 1979, donde además de su formación psicoanalítica se diplomó en Sociología y Filosofía en la Universidad de París VIII, y en Ciencias Humanas Clínicas en la Universidad de París VII (1978), en donde obtuvo su grado de maestría y de doctorado clínico. Obtuvo su grado de doctorado en Psicología Social en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (1987). Su investigación tiene como principal foco las políticas de subjetivación en diferentes contextos, abordadas desde un punto de vista teórico transdisciplinario, indisoluble de una pragmática clínico-política. Es autora de A hora da Micropolítica (São Paulo: N-1 editora, 2016); Anthropophagie Zombie (París, Black Jack éditions, 2012); Archive mania. Serie 100 Notizen – 100 Gedanken n° 022 (Berlín, Hat/Cantz/ Documenta 13, 2011); Cartografía Sentimental. Transformações contemporâneas do desejo (São Paulo, Estação Liberdade, 1989; 6ª ed. Sulinas, 2014); y con Félix Guattari, de Micropolítica. Cartografías do desejo (São Paulo, Vozes, 1986, 12ª ed. 2011), publicada en 8 países.

SEMINARIO - Primera sesión: "El abuso de la vida: Matriz micropolítica del régimen colonial-capitalista"

Lunes 21 de mayo, 2:30 p.m.
Salón 209 - MITAV (Edificio 207 - Diseño Gráfico)

SEMINARIO - Segunda sesión: "Micropolíticas activa y reactiva"

Miércoles 23 de mayo, 2:30 p.m.
Salón 209 - MITAV (Edificio 207 - Diseño Gráfico)

SEMINARIO - Tercera sesión: "Esferas de insurrección: macro y micropolítica"

Jueves 24 de mayo, 2:30 p.m.
Salón 209 - MITAV (Edificio 207 - Diseño Gráfico)

La matriz micropolítica del régimen colonial-capitalista es el abuso de las fuerzas vitales de la biosfera, fuerzas cuya esencia es la creación de nuevas formas, siempre que sea necesario para la perseveración de la vida. En la especie humana, tal abuso alcanza hoy la pulsión vital en su propia naciente, desviándose de su destino ético - promover la transfiguración de las formas de realidad vigentes y la transvaloración de sus respectivos valores. En tal desvío, la creación de nuevos modos de existencia se convierte en mera creatividad; que produce novedades; para multiplicar oportunidades para la inversión de capital y estimular la voluntad de consumo. De cara a este estado de cosas, no basta intervenir en las relaciones de poder con miras a una distribución de derechos más justa (macropolítica), es necesario intervenir igualmente en las políticas de deseo que las sostienen, reapropiarse de la pulsión en su destino ético (micropolítica).

CONFERENCIA: "Sugerencias para resistir el abuso de la potencia de creación ¿Qué tiene que ver el arte con eso? ¿Y con la clínica? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la política?"

Miércoles 23 de mayo, 6:30 p.m.
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

El paisaje siniestro que se instaló en el planeta nos pone en estado de urgencia. Como en todas las situaciones traumáticas, cuando no sucumbimos, nos volvemos aptos para acceder a los efectos de la violencia en nuestros cuerpos y, por ellos orientados, podemos descifrar la especificidad de tal violencia e inventar medios apropiados para combatirla. Descubrimos entonces que el foco de la violencia micropolítica hoy es el abuso de la vida en su esencia: incansable potencia de creación, impulsada cada vez que la vida se ve sofocada en las formas del presente. Ante esto, toma cuerpo una nueva modalidad de resistencia: micropolítica. Se busca desarmar el inconsciente estructurado en el abuso, abandonando así sus formaciones en el campo social y, con ellas, nuestros personajes en sus escenas. Son procesos colectivos de subjetivación, en los que se performatizan nuevos personajes y sus modos de existencia, transfigurando tales formaciones. En esta esfera de la resistencia las fronteras entre arte, clínica y política se vuelven indistinguibles.

Ruth ESTÉVEZ (España)

Curadora, escritora y escenógrafa. Su trabajo curatorial y de investigación gira en torno a su interés por la relación histórica del teatro y las artes visuales. Desde 2012 al 2018 ha sido directora y curadora de artes visuales del REDCAT/California Institute of the Arts (CalArts), en Los Angeles. Entre 2007 y 2011, fue curadora jefe del Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México. En 2011 cofundó, en la misma ciudad, LIGA, Espacio de Arquitectura, plataforma dedicada a la experimentación en el campo de la arquitectura. Ha sido beneficiaria de diferentes premios y becas, como el premio curatorial Emily Hall Tremain Exhibition Award en 2015.

Ha escrito para numerosos catálogos y publicaciones de arte y ha organizado exposiciones de gran importancia en la Graham Foundation for Advanced Studies in Art and Architecture, en Chicago; la Bienal de arte público de Los Angeles; Solo Projects en ARCO, Madrid, o el Palaix des Beaux Arts de Bruselas, entre otros. Ruth Estévez nació en Bilbao, España y actualmente vive entre Los Angeles y la ciudad de México.

CONFERENCIA: "Palabras ajenas: una investigación performada"

Lunes 21 de mayo, 6:30 p.m.
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

En 2013, Ruth Estévez comenzó una investigación, que duraría cuatro años, dedicada a los collages literarios de León Ferrari, centrados en la obra *Palabras ajenas*, y su relevancia como fuentes de recursos para el resto de su obra visual. Estos collages denunciaban la hipocresía de la retórica política y ponían sobre la mesa la complicidad existente entre los diferentes órganos de poder militares, políticos y religiosos. En su intervención, Estévez presenta un recorrido por este trabajo con el fin de entender las claves del pensamiento político y la mirada crítica de Ferrari.

José Antonio SÁNCHEZ (España)

Profesor, investigador y autor de libros y textos sobre estética y práctica artística contemporánea en el ámbito de la literatura, las artes escénicas y el cine. Doctor en filosofía y catedrático de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (España) (uclm.es). Entre sus libros figuran: *Prácticas de lo real* (2007, 2012 y 2014-versión inglesa) y *Ética y representación* (2016 / *Cuerpos ajenos*, 2017). Fundador del grupo de investigación Artea (arte-a.org), del Archivo Virtual de Artes Escénicas (artescenicas.uclm.es) y del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (MPECV), que codirigió con Vitoria Pérez Royo (UCLM- MNCARS, 2009-2016). Coordinador y/o curador de proyectos como Desviaciones (Madrid 2001 con Blanca Calvo y La Ribot), Situaciones (Cuenca, 1999, 2001, 2002), Jerusalem Show (Jerusalén y Ramala, 2011 – con Lara Khalidi), No hay más poesía que la acción (MNCARS – con Fernando Quesada, Madrid, 2013), y Teatralidades Expandidas (MNCARS, 2013-2017). Ha codirigido con Ruth Estévez y Juan Ernesto Díaz la puesta en voz de *Palabras ajenas* de León Ferrari (REDCAT, Los Angeles 2017). <http://blog.uclm.es/joseasanchez/>

CONFERENCIA: "El discurso del babilismo"

Lunes 21 de mayo, 7:45 p.m.
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

Palabras ajenas es un collage textual que inaugura un modo singular de teatro político. Presenta coincidencias con el teatro documental, pero también, más oblicuas, con el "happening". Durante el proceso de trabajo en la puesta en escena a lo largo de 2017 surgieron dudas sobre la conveniencia o no de actualizar documentos, referencias o temáticas. Concluimos que la obra dialogaba con el presente de manera clara sin necesidad de intervenciones explícitas. Sin embargo, sabíamos que el método Ferrari podría resultar productivo para hablar de lo que hoy nos afecta. De ahí surgió Torre de Babel, que toma su nombre de una escultura de alambre realizada por el artista en 1963 y de su idea de "babilismo: hacer una cosa sin unidad, con diferentes sensibilidades [...] o hacerla entre varios." *Palabras ajenas* es una obra que representa el babilismo del antiguo testamento, el de los que hablan sin escucharse y sin querer entender, pero que solicita a los espectadores del babilismo desacralizado, el babilismo que invita a la traducción, al tiempo de la escucha y a la construcción de discursos compartidos.

LECTURA PERFORMÁTICA de "Palabras Ajenas" de León Ferrari (1967)

Codirigido por: Ruth Estévez, José Antonio Sánchez y Juan Ernesto Díaz.

Martes 22 de mayo, 12:00 m. a 8:00 p.m.
Museo de Arte - Universidad Nacional de Colombia / Entrada libre

Palabras ajenas es un collage compuesto de miles de textos extraídos de prensa y diferentes libros realizado con la intención de denunciar el imperialismo norteamericano, al que se compara con el nazismo, y la responsabilidad de la religión en la justificación de los crímenes contra la humanidad. La obra fue realizada por León Ferrari entre 1965 y 1967, en plena guerra de Vietnam y en los años previos a la instauración de las dictaduras más duras de América Latina, auspiciadas por la inteligencia de EEUU. Las noticias sobre la guerra y especialmente las imágenes de torturas movilizaron al artista, que asumió la ingente tarea de reunir esos miles de recortes para alzar su voz contra la guerra por medio de las palabras de los otros. El resultado es un inmenso oratorio concebido no para ser representado, sino para ser leído públicamente.

Esta es la primera característica importante de la obra: no se trata de una pieza teatral escrita para ser representada, sino de una obra de arte conceptual, compuesta de palabras que deben ser transformadas en voces. Aunque presenta rasgos similares al teatro documental de la época o a cierto teatro político de denuncia de los años sesenta, no requiere un tratamiento teatral, sino que debe ser concebida como una obra de arte político.

Juan Ernesto DÍAZ (México)

Artista interdisciplinario, percussionista y compositor. Comenzó sus estudios a los diez años en el Conservatorio Nacional de Música y cursó la Licenciatura en composición en el Centro de Investigaciones y Estudios Musicales (CIEM), obteniendo el título de compositor y el de Licenciado in Music theory (LmusTCL) del Trinity College de Londres.

Su obra incluye piezas de arte sonoro, piezas de interactividad, instalaciones, diseño sonoro para teatro, piezas audiovisuales, música electrónica, obras para diversos ensambles de música, música para cine; música electrónica de baile.

Su obra ha sido ejecutada y expuesta en galerías y salas de concierto como el Centro Nacional de las Artes de México, la Sala Blas Galindo de México, el Galapagos Art Center de NY, el Centro Cultural de España en Perú, Festival de Avignon en Francia, Globe Theatre en Londres, la SAC Gallery, el Hebel Am Uffer de Berlín, el Zurker Spektakel de Zurich, Galpao do SESC en Sao Paulo, entre otros.

Adriana URREA (Colombia)

Filósofa egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con mención Suma Cum Laude. Su trabajo indaga la relación memoria-cuerpo a partir del pensamiento del rastro, la cual es planteada por el escritor martinicano Édouard Glissant y la obra literaria del escritor cartagenero Roberto Burgos Cantor. Coordinadora de proyectos editoriales, Directora de fomento del IDCT de Bogotá y gestora de procesos en el campo de la cultura ciudadana.

Es profesora de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y Barranquilla.

CONFERENCIA DE CLAUSURA: "Vocantes"

Jueves 24 de mayo, 6:30 p.m.
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

Entrar al ámbito de lo vocálico, asumir que de la voz emerge el lenguaje y no viceversa. Escuchar la voz que está siendo en tanto se produce, del vocante. El sufijo -ante que se adhiere aun verbo o a un sustantivo indica siempre actividad: deja ver la acción y a quien la ejecuta. andante, caminante, cantante, danzante, bacante, vocante... Lo vocante invita a imaginar una dinámica de propulsión en la que se ponen en movimiento las diferentes densidades y fuerzas de las afecciones que se tejen, se fugan, se estrellan o se acarian, en las fuerzas del entorno en el que resueñan. Lo vocante permite indagar la fuerza política de la voz: su condición coral y su condición singular simultáneas que hace que los vocantes sean presencias extrañas y entrañables a la vez.

LUNES 21

2:30 P.M.

SEMINARIO / Primera sesión: El abuso de la vida. Matriz micropolítica del régimen colonial-capitalista: "Lygia Clark: ningún acto es neutro"

Suely Rolnik (Brasil)
Salón 209 - MITAV (Edificio 207 - Diseño Gráfico)

6:30 P.M.

CONFERENCIA / Palabras Ajenas: una investigación performada

Ruth Estévez (España)
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

7:45 P.M.

CONFERENCIA / El discurso del Babilismo
José Antonio Sánchez (España)
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

MARTES 22

12:00 M. A 8:00 P.M.

LECTURA PERFORMÁTICA Palabras Ajenas
de León Ferrari
Museo de Arte
Universidad Nacional de Colombia

MIÉRCOLES 23

2:30 P.M.

SEMINARIO / Segunda sesión : Micropolíticas activa y reactiva

Suely Rolnik (Brasil)
Salón 209 - MITAV (Edificio 207 - Diseño Gráfico)

6:30 P.M.

CONFERENCIA / Sugerencias para resistir al abuso de la potencia de creación. ¿Qué tiene que ver el arte con eso (y con la clínica) y qué tiene que ver todo esto con la política?

Suely Rolnik (Brasil)
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

JUEVES 24

2:30 P.M.

SEMINARIO / Tercera sesión: Esferas de insurrección: macro y micropolítica

Suely Rolnik (Brasil)
Salón 209 - MITAV (Edificio de Diseño Gráfico)

6:30 P.M.

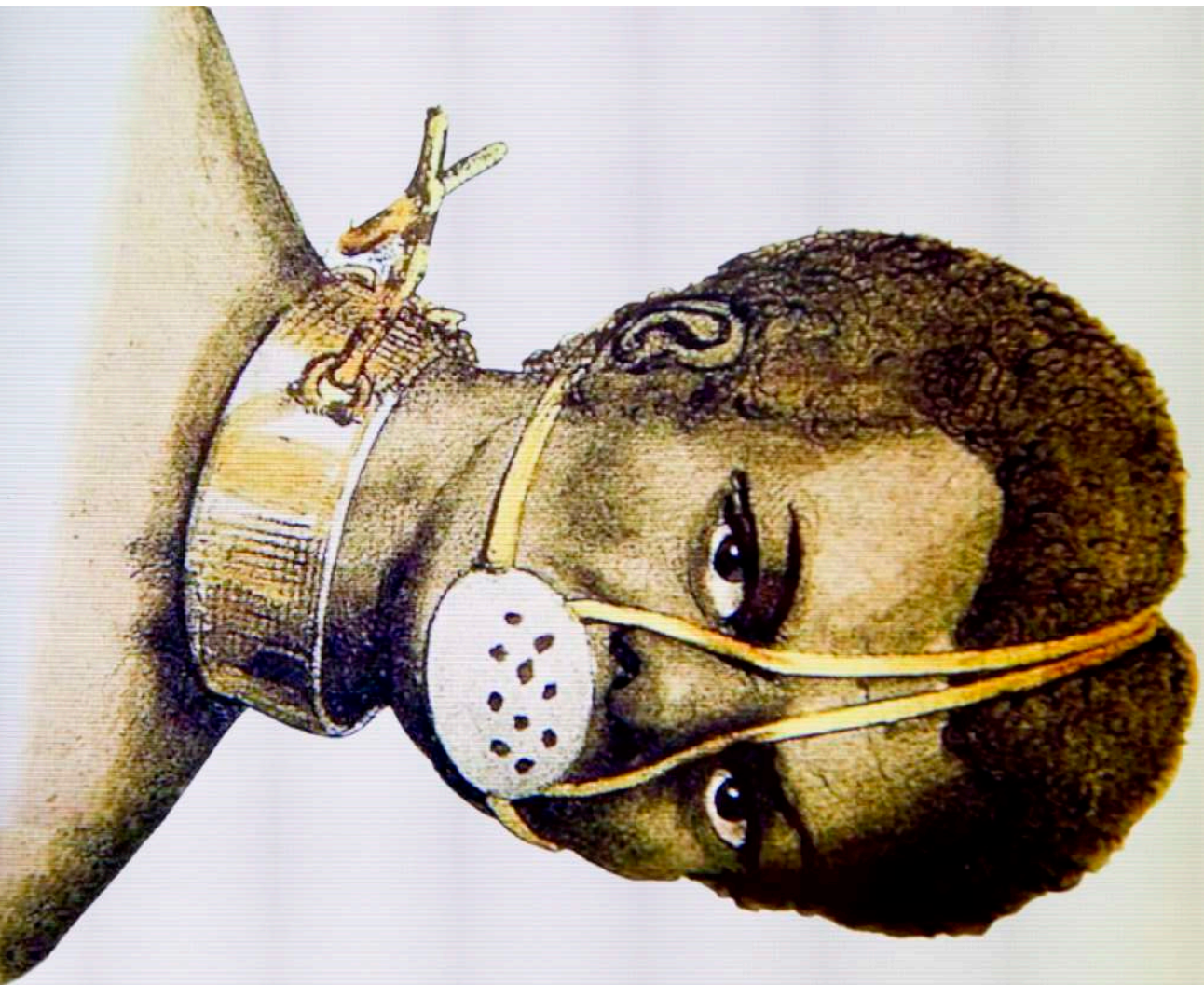
CONFERENCIA DE CLAUSURA / Vocantes
Adriana Urrea Restrepo (Colombia)
Sala de conferencias - Auditorio León de Greiff

VIERNES 25

10:00 P.M.

TRASNOCHEO
Toque a cargo de
Juan Ernesto Díaz (México)
Mapa Teatro - Carrera 7 #23-08

INVITADOS Adriana URREA (Colombia) Suely ROLNIK (Brasil) Ruth ESTÉVEZ (España) José Antonio SÁNCHEZ (España) Juan Ernesto DÍAZ (México)

EXPERIMENTA/SUR

“VOCANTES”

21 AL 25 DE MAYO DE 2018
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA . BOGOTÁ