

Acción Spring (t)

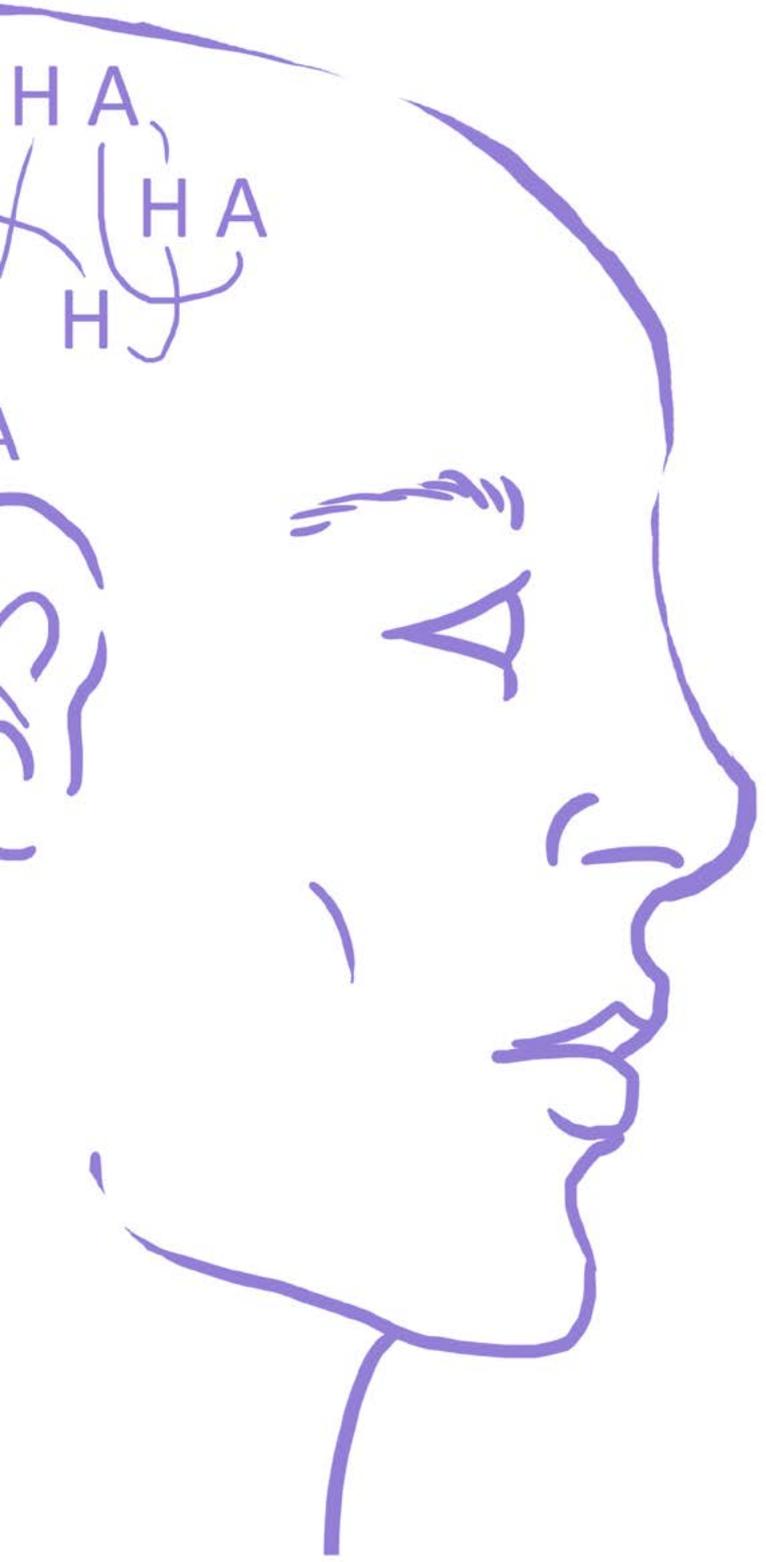
.2018

Acción Spring (t)

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

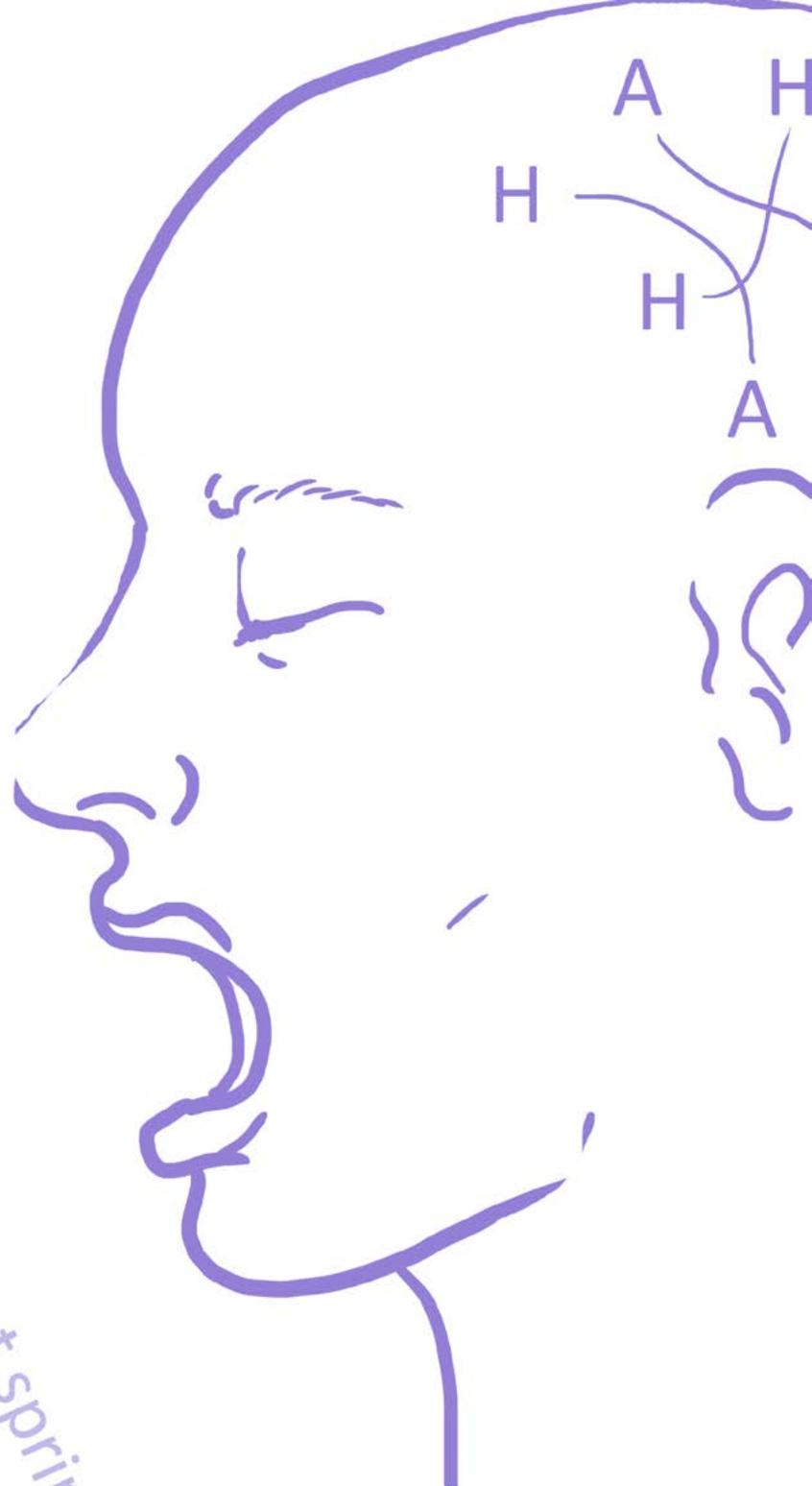

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ng sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint

ng sprint spring sprint spring sprint spring sprint spring

II CONGRESO DE ARTE DE ACCIÓN

Acción
Spring
(t)

FACULTAD DE BELLAS ARTES
Universidad Complutense de
Madrid

Coordinado por María Fernández Vázquez y Jesús García Plata

ÍNDICE

Introducción-----pag 10

Miércoles 9----- pag 13

Jueves 10-----pag 39

Viernes 11-----pag 71

Introducción

Acción Spring(t).

**II Congreso de Arte de Acción en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid**

Acción Spring(t) celebra su segunda edición los días 9, 10 y 11 de Mayo, tres jornadas en las que mediante una convocatoria abierta se reúne a artistas, investigadores, profesores universitarios nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como a jóvenes artistas e investigadores, para crear un debate en torno al arte de acción y su relación con el mundo académico y profesional. En estas tres intensas jornadas aunamos la práctica y la investigación del arte de acción dando lugar a un encuentro abierto en el que conviven las propuestas artísticas con las mesas de ponencias y debate. Proponemos crear un espacio de encuentro en el cual conviva la labor investigadora y artística de jóvenes estudiantes, artistas independientes, doctorandos y doctorados que actualmente están trabajando sobre el tema, con las trayectorias ya consolidadas de artistas, docentes e investigadores.

Este congreso es un punto de encuentro para compartir, idear y pensar en torno a la necesidad y el interés del arte de acción dentro de la facultad de Bellas Artes. Sin embargo, el campo de trabajo del arte de acción tiene múltiples implicaciones en la situación del arte actual dentro y fuera de la Universidad, y en ese sentido son amplios los puntos de vista más allá de las necesidades en el contexto de la Universidad, y en particular de la Facultad de Bellas Artes. Por ello Acción Spring(t) pretende reunir un amplio espectro de formas de pensar el lugar del cuerpo presente en el arte contemporáneo, diferentes metodologías de creación de la imagen desde la experiencia performática, etc. La convivencia con la acción y su carácter multidireccional, convierten a la performance en objeto de estudio desde las bellas artes, pero también desde el teatro, la danza, la literatura o la música, y todos ellos tienen su espacio en este congreso.

Acción Spring(t) es una carrera acelerada se repite cada primavera y que sirve para tender lazos interuniversitarios, que nos ayuden a responder a nuestra cuestión fundamental: ¿cuál es el lugar de la performance en las Facultades de Bellas Artes?

Contacto: accionspringt@gmail.com

Coordinación:

María Fernández Vázquez: mariac05@ucm.es

Jesús García Plata: cinvira@gmail.com

**MIÉRCOLES
9 DE MAYO**

Presentación

12:00-12:30 h

Acciones I

12:30-14:30 h

Sala de exposiciones, itinerante y La Trasera

- Looping Greis:** “T(I)EMPO”
- Nayra Darias:** “Éxtasis”
- María Ballesteros:** “Ego te absolvo”
- Rita Rodríguez:** “¿Por qué te vas?”
- Clara Soto Heredero:** “Hablemos de sexo”
- Janaina Carrer:** “De lo que se puede Decir Ahora”

Looping Greis

“T(I)EMPO”

Mi trabajo parte del uso de la voz y el cuerpo como únicos instrumentos musicales ayudados por una máquina repetidora (Loop Station). El uso de la máquina condiciona la ejecución (debe ir siempre acompañada de metrónomo y es necesario configurar previamente los compases exactos de cada línea instrumental) y por tanto la propia composición, la partitura. No se puede cambiar de compás ni de tempo en medio de una composición y, en caso de hacerlo, se convierte en un ejercicio de disociación y conteo muy complejo de ejecutar. Es por esto que en ocasiones una pieza puede tener un tempo muy lento y sin embargo ser ejecutada a uno muy rápido. Por otro lado me interesa el tiempo asociado al aguante del espectador. El auge de la música popular ha impuesto unos tiempos de escucha muy limitados en comparación a las piezas clásicas. Las canciones apenas sobrepasan los 3 minutos y un concierto de más de 90 resulta “cansado” para el público. Tiempos difíciles de compatibilizar con la construcción de piezas musicales basadas en la repetición. Por eso suelo definir mi trabajo como un “mantra” contemporáneo.

CV

Looping Greis (Gracia Texidor, Madrid 1985) Artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes y formada en música y teatro en escuelas como la EMC (Escuela música creativa), Scaena Carmen Roche (Teatro musical), La Cuarta Pared o Residui Teatro. Como compositora ha sido premiada por el Ayto. de Madrid, ESMUVA, Festival Pasión Rock, Festival Noisse Off, y su proyecto Looping Greis ha recibido la beca INJUVE. Como educadora trabaja desde el año 2010 en Mirarte S.L, empresa dedicada a formación artística en Museos y Fundaciones de la Comunidad de Madrid <http://www.mirarte.net/> y desde el mismo año imparte clases de dibujo y pintura en Estudios Solana, Escuela de Arte. Como artista pertenece a “Tabariela Percussion” y lidera sus dos proyectos personales, “Looping Greis” y “Las Texidoras”.

En los últimos dos años ha diseñado un taller con su método de trabajo “El cuerpo como instrumento” que ha sido impartido para escolares, adolescentes, grupos familiares y de adultos en lugares como Museo del Romanticismo (Madrid), Mirador de Akasha (Granada), El salón de Godot (Valladolid), Espacio Creativo Mirarte, (Madrid), etc. Al mismo tiempo ha abierto el camino hacia la creación de espacios sonoros para teatro y performance, en experimentos colectivos como “Shakespeare 46” de la compañía Gen-theatre, o con colectivos como CONTACT Madrid (Tabacalera) y en espacios de improvisación como el WIM (festival internacional de música y artes), o Teatro Asura (Madrid)

Nayra Darías

“Éxtasis”

‘Cambiándose uno por dentro es la mejor manera de cambiar el mundo que nos rodea’, sería la máxima que acompaña esta performance-sonora-audiovisual. Una sucesión de imágenes reflejarán nuestro mundo más cruel, y será a través de unos determinados movimientos, cantos, sonidos y respiraciones, donde sentiremos juntxs si es posible vibrar en frecuencias amables para hallar la paz y el equilibrio necesarios en estos momentos de crisis.

CV

Formada en Danza y Bellas Artes, se licencia en Madrid por la UCM en Periodismo, y se gradúa en Arte Dramático por la RESAD en la especialidad de Interpretación Gestual. En la práctica escritora, danzarina, médium, feminista cuántica, trans/formista y soñadora de ideas andróginas, futuristas y mutantes. Su último trabajo como actriz tuvo lugar en el Festival Internacional de Teatro Zicosur (Chile) junto a la compañía -El Duende- con la obra teatral [Las Primas], del dramaturgo Marco Antonio de la Parra. Recientemente ha sido galardonada con el 1º Premio del jurado 3...2...1...and ACTION and DANCE otorgado por la plataforma Milk&Honey, con la pieza de video-danza [Resistir]. Últimamente ha formado parte de proyectos musicales-narrados en el Auditorio de Caja de Música de Centro Centro (Madrid), haciendo lecturas dramatizadas dentro del ciclo {Europa y sus Fantasmas} comisariadas por el músico Jorge Manuel Fernández Guerra; también, y con motivo de la última manifestación del Día Internacional de la Mujer, colabora en el diseño y la ejecución de la acción colectiva [Bríndate] en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife junto a la coreógrafa y gestora Masu Fajardo. Ha participado en el Festival de Arte y Acción: AcciónMad 2015, en el I Congreso de Arte de Acción Accion Spring, y en la Exposición Cuerpo y Poder. Ha presentado performances también en la galería La Juan Gallery (Madrid) en el encuentro de arte en vivo AcciónXM2, y en el escaparate de los bajos de las Las Torres de Madrid, dentro del marco Activación Urbana. En clave de danza-teatro se muestra en la XIV Edición del Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera (Tenerife) y en clave coral-performativa forma parte de la IV Edición de la Incubadora del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, en Madrid. Siempre interesada en seguir desarrollándose en territorios sonoros, terrenales, corporales y espaciales, sigue gestando y dirigiendo proyectos artísticos en solitario y en colaboración.

Ha formado parte de la compañía de teatro {Atolladeros}, espacio artístico teatral para personas con diversidad funcional, y junto a la Fundación Afanias trabaja con personas con discapacidad intelectual como mediadora artística en colegios y centros de mayores.

María Ballesteros

“Ego te absolvo”

María aparece en el escenario muy despacio al mismo tiempo que las luces se van haciendo tenues. Se acomoda en el sofá. A partir de ese momento María no va a hacer ninguna acción voluntaria. Si se mueve, si gesticula, si se duerme, si llora, si ríe, si hace sus necesidades, si tiene un ataque de ansiedad, si sale corriendo... será en contra de su voluntad, que es no hacer nada, durante las ocho horas que supuestamente dura una jornada laboral

Cage, fluxus, zag experimentaron con el sonido, pero también con el silencio. Y en la cámara anecoica no existía el silencio, se oía.:La sangre por las venas y las arterias. Pero nos valemos del silencio posible para ser elocuentes.

Nos vamos a servir de una no acción, de un no hacer, imposible de manera voluntaria. Y esa voluntad de inacción constituye la elocuencia del acto de no hacer, porque ahí esta la paradoja, el no hacer es un acto.

Más que un acto, una acción.

CV

Nací en Almagro, el 21 de febrero de 1964. Estudié EGB; BUP y COU en Almagro. Me licencié en Bellas Artes, especialidad pintura en 1988. Trabajé como profesora de Enseñanza Secundaria desde el año 1988 hasta el año 2012. En 1996 realicé el seminario “Las Relaciones Norte-Sur desde una Perspectiva de Género” a cargo de Paloma Villota en la facultad de Ciencias Políticas.

Hice varios curaos en el Instituto de Investigaciones Feministas. Estuve vinculada a éste. Estudié los cursos de doctorado en el curso 2003/04 Durante mi docencia he realizado numerosos cursos de formación en el campo de la pedagogía, en disciplinas artísticas, en el campo de la psicología, de la mitología, de la drogadicción... y he coordinado el proyecto Atenea-Mercurio de informática y audiovisuales. Formé parte del grupo multidisciplinar de prevención de las drogodependencias en el aula, cuyo proyecto y trabajo recibió un accésit en los premios de la Cruz Roja, que dirigía la ciudadana Sofía de Grecia. En 1990, 1991 y parte de 1992 asistí al estudio Arjona. En 1991 fue becada por este estudio. En el año 1991 realicé el curso “Espacios Sonoros y Visuales” con Concha Jerez y José Igés en el monasterio de Poio. En 1992 realicé el curso “El Arte como Actitud” a cargo de Isidoro Valcárcel Medina en la Universidad del Atlántico. En el transcurso de estos años he realizado actividades artísticas variadas: pintura, grabado, instalaciones y acciones performativas. Paréntesis vital En la actualidad estoy estudiando el MIAC.

Rita Rodríguez

“¿Por qué te vas?”

Una realidad zen paralela que discurre a destiempo del mundo.

Un contratiempo.

Un “descentro” lleno de color en un mundo en blanco y negro.

Lágrimas de ron multicolores que bajan y suben, surcando el cielo en un vuelo transoceánico para fundirse con el mar

y brindarnos un etcétera...

CV

Rita Rodríguez es una artista gallega que desarrolla su carrera multidisciplinar en torno a cuestiones muy relacionadas con lo escultórico y lo performativo. Su obra formó parte de exposiciones individuales, como “Rita Rodríguez. Dedentrode”, expuesta en el MARCO de Vigo, “Welcome Stranger” en la galería 9the13 o “Engrenaxes” en la DF Contemporary Art Gallery; así como de muestras colectivas y también de ferias tales como Preview Berlin (representada por DF Contemporary Art Gallery). Fue artista residente e investigadora en numerosos centros, entre los que destacan el CENDEAC de Murcia o el CED-MACBA de Barcelona; también en el centro de producción artística HANGAR al que perteneció, como artista residente, durante dos años. Además, presentó acciones artísticas en escenarios de prestigio como la sede de la Royal Danish Academy of Arts, en Copenhague; Maus, Hábitos, en Porto; o Brakke Grond en Amsterdam. Obtuvo recientemente su doctorado en Bellas Artes como especialista en artes performativas. Trabaja también como profesora e impartiendo talleres de escultura, diseño y artes performativas en la Universidad de A Coruña, Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, MAC... y otras instituciones públicas y privadas.

Clara Soto Heredero

“Hablemos de sexo”

A partir de la investigación que estoy realizando para mi Tesis doctoral, La Construcción de la normalidad en la sexualidad contemporánea, propongo una acción que consistirá en que durante cuatro horas al día me dispondré a los participantes del congreso para que puedan hacerme las preguntas que crean oportunas sobre sexo. Con esta acción pretendo, por un lado, realizar una labor de investigación práctica con el fin de entender mejor el estado de la cuestión en la sociedad contemporánea. Por otro lado, el sexo sigue siendo uno de los grandes temas tabú en la actualidad, mediante mi acción pretendo visibilizar esto.

CV

Estudié arquitectura durante tres años, y después lo abandoné para empezar Bellas Artes. Desde ese momento mi propósito ha sido llegar a ser docente en la Facultad de Bellas Artes, por lo que después del grado estudié el Máster en Investigación y Creación; y actualmente estoy matriculada en doctorado

Janaina Carrer

“De lo que se puede Decir Ahora”

Este trabajo busca friccionar la relación entre el yo y el otro, cuestionando como se operan nuestras percepciones y transformaciones en un encuentro, cuando el uso de la palabra es el medio de comunicación. ¿Cómo la movimentación entre los cuerpos nos afecta en un primero encuentro? ¿Es posible exponer esos afectos-pensamientos en palabras sinceras y directas? ¿Y si en esa palabra se interpone la articulación en otra lengua?

Dividida en dos ambientes, la performance establece dos contactos distintos con el público: en un lugar, la performer está en acción junto al público, con máquina de escribir y micrófono. En otro espacio, una sala o pasillo, solo un altavoz que reverbera las voces en acción. La artista divide su acción en dos etapas: primero, sentada en la máquina, permanece escribiendo ininterrumpidamente los pensamientos/sensaciones junto al público, sin parar ni borrar lo que le viene. Delante, hay un micrófono abierto al público que puede leer las hojas y exponer esas palabras. En seguida, el público toma la máquina de escribir y la performer permanece ininterrumpidamente con la palabra en el micrófono: tanto en flujo deconstruyendo discursos, como leyendo lo que el otro escribe. En el otro ambiente, a lo largo de toda la acción, reverberan las voces de este encuentro, rellenando otro espacio y estableciendo otros modos en la escucha.

Este trabajo ha sido desarrollado en distintos contextos desde 2014, proponiendo el uso de la palabra – escrita y hablada – como conexión del encuentro con el otro, en una acción de larga duración. Son inmensurables las distancias entre el pensar-decir y oír-pensar-decir, ya que en este proceso son infinitas las variables de comunicación (contextos, relaciones, articulación, culturas, lenguaje, afectos, la mirada, etc). La performance fricciona esta relación por medio de la palabra-flujo, forzando el juego de la articulación del primer impulso-pensamiento que emerge en el encuentro con el otro. En este contexto, se añade al juego el obstáculo de la lengua, dónde la artista (brasileña) necesita encontrar un flujo de comunicación directa entre el pensamiento y los afectos de una mirada exterior, articulando el escribir y hablar en otra lengua. Un flujo entre encuentro/afecto/pensamiento/lengua/palabra, que busca, en la dificultad de la comunicación, cambiar discursos preconcebidos por la palabra en la experiencia presente.

CV

Janaina Carrer (1984/Brasil) es artista de la performance y vive en Madrid, donde es doctoranda en Artes, Humanidades y Educación (UCLM-Castilla La-Mancha), también desarrolla su actual proyecto en el Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (Museo Reina Sofia+Arte-a). Maestra en Artes Escénicas en Unicamp (Sao Paulo/Brasil), desarrolla su trabajo entre la performance y la danza. Está interesada especialmente en las conexiones cuerpo/mente - arte/vida, y en procesos creativos y micropolíticos de trabajo sobre sí. En 2018 ha colaborado en trabajos en La poderosa (Barcelona) y Espaço Gaviotas (Lisboa); en 2017 participó del Festival BullShit Mex, en Museo del Chopo (Ciudad de México), además de colaboraciones en Teatro Pradillo (Madrid); en 2016 participó del I Festival LaPlataformance (Sao Paulo), Convergencia (Palmas / Brasil) y Efémoro (Plaza de las Artes/ Sao Paulo). En 2015 fue artista invitada en el 2º CCBB Música y Performance del Centro Cultural Banco do Brasil (Sao Paulo); artista residente en Nube – Estación Rural de Arte y Tecnología. Ha realizado práctica en 2013 en el Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Pontedera / Italia) con el apoyo de la beca por FAPESP/SP – Brazil. Entre 2015 y 2016 fue artista colaboradora en LaPlataformance (SP). Además, sus videoperformances ya fueran enseñadas en países como Brasil, Mexico, Argentina, Italia, Colombia y Russia.

Mesa I

16:00-18:00 h

La Trasera

- Belén Cueto: “Acción en la E.S.O”
- ARTE HABITADO, María Bisbal y Marta Gelabert: “El tiempo”
- Verónica Pensosi: “Te cuento una vida”
- Sandra García González y María Escobar Prieto: “Activar las cualidades performativas de lo absurdo”

Belén Cueto

“Acción en la E.S.O”

Acción en la ESO, es una conferencia debate sobre la introducción del arte de acción y la performance, dentro de los contenidos de las enseñanzas artísticas regladas de secundaria.

Quiero compartir experiencias docentes con el alumnado, en las que he realizado acciones, performances e intervenciones en el espacio público, dentro de las asignaturas de educación plástica y visual, así como en comunicación audiovisual, imagen expresión.

La utilización de estas herramientas en el aula, me ha permitido ampliar el concepto que tiene el alumnado sobre lo que es arte, haciéndoles ver como esta forma artística cultiva el criterio para poder generar nuevas formas de vivir, de una manera activa y libre, en consonancia con el cuerpo, pensamiento y emociones.

En una etapa vital tan importante para la construcción de la identidad del individuo como es la adolescencia, estas actividades y estas herramientas artísticas se convierten en excelentes vehículos para crear experiencias y situaciones en las que los adolescentes se pregunten por todo lo que en la realidad les produce extrañamiento, rechazo, aburrimiento... y así, partiendo de estas actitudes generar imaginarios y experiencias que sean más acordes con su identidad, impulsando valores de autoafirmación, seguridad, posibilidad y libertad.

Trasmitirles que frente a una realidad en la que todavía están buscando un lugar en el que posicionarse para crecer y vivir, se pueden realizar cambios y que está en nuestras manos poder generarlos si consideramos que no encontramos en lo que nos rodea, soluciones a nuestra manera de vivir y entender la existencia.

Las acciones son la mejor posibilidad para poder llevar a cabo estas experiencias piloto, con las que poder vivir simuladamente estas vivencias buscadas.

Todas estas premisas, las he ido desarrollando a lo largo de diferentes cursos en varias actividades que me gustaría compartir y posteriormente llevar a debate, con otros docentes, artistas e investigadores que estén interesados en estos temas.

CV

En 1997, comienzo a hacer mis primeras acciones e intervenciones en espacios públicos, estando todavía estudiando la carrera de Bellas Artes de la que me licencio en 1998. En 2002 llego a la docencia, desde entonces compagino mi actividad artística con mi labor docente, llegando en algunas ocasiones a mezclar ambas cosas en una sola labor. Mi obra artística se mueve tanto en el territorio presencial como en el de intervenciones realizadas en espacios públicos, tanto urbanos como naturales, con un claro carácter social y político que intenta revisar tendencias vitales para cuestionar la inercia que nos lleva a repetir modelos que no nos satisfacen y reformular nuestros hábitos y espacios vitales con una conciencia común, ecológica y cooperativa. En mi labor como docente intento que el alumnado pueda adquirir y experimentar una conciencia activa como individuos y ciudadanos de una sociedad democrática, dotándoles de mecanismos para intervenir en ella y construir sus vidas de una forma más acorde a ellos y sus realidades frente al sistema actual impuesto por el capitalismo. En 2005 realizo el DEA en la Facultad de Bellas Artes de Madrid UCM, realizando un trabajo de investigación sobre el arte de acción en el que se analizaban, entre otras cuestiones, como dicha práctica artística sirve para empoderar a las personas y las comunidades a través de la experiencia y también, como la acción es una herramienta en eventos de protesta sociales y políticos para reformular el espacio en el que vivimos y reclamar otras formas de hacer y vivir. Actualmente me encuentro realizando la tesis doctoral en la Facultad de Bellas Artes de Madrid UCM con el siguiente título: Cuerpo y acción. Herramientas y estrategias educativas para la activación del sujeto político y social dentro de la sociedad democrática.

ARTE HABITADO, María Bisbal y Marta Gelabert

“El tiempo”

La acción de arte y sonido experimental que realizamos en el CEIP La Navata (Madrid) en enero de 2018 se basó en el conceptotiempo a propuesta de la profesora Manuela Pérez, en relación a su salida al Museo Thyssen con los niños de 5 años y la iniciativa de Educatyssen de que dentro del museo los niños encontrarán una obra contemporánea que les fuera familiar. Por esto la acción se documentó y se creó un video que una semana después se proyectó en las salas del museo. Siguiendo el concepto propuesto y observando a los niños, nos fijamos en la importancia de la relación espacio-tiempo, como los lugares son los que les marcan el presente, y poco a poco van incorporando en su recuerdo las experiencias y estableciendo un pasado. Observamos que ellos tocan continuamente lo que les rodea, para conocerlo y situarse. Su tiempo de acción lo miden a través del contacto con el entorno.

En base a esta idea y buscando referentes en obras de artistas contemporáneos como “Julia escribiendo” o “mujer limpiacristales” de Hans-Peter Feldmann, la video-instalación Circunvalación al monte Kailash de Gabriel Diazó Bailando el Género en Disputa de Cabello-Canceller, creamos una instalación de tacto y sonido experimental para escuchar el tiempo que van tocando.

A través de un recorrido circular, que como representación simbólica ancestral no tiene principio ni final, construimos seis zonas de acción y seis de escucha intercaladas. Los niños fueron invitados a generar sonidos que eran sobredimensionados a través de micrófonos de tacto y de voz. Cada espacio contenía una experiencia basada en los elementos primarios, por ser elementos que ellos utilizan y reconocen, y que están en nuestro ADN (como son las piedras, los palos, el agua-introducida en un globo-) y su propio cuerpo (a partir del movimiento de un balancín y recorriendo su cuerpo con un micro de tacto- estaba la única acción que se escuchaba individualmente a través de unos auriculares-) y finalmente, su voz.

CV

LaraMutz es Marta Gelabert, diseñadora de interiores, Master en Iluminación arquitectónica, y diseño. Su proyecto crea espacios a través del juego, instalaciones artísticas, visuales y sensoriales con materiales naturales y reciclados para fomentar el descubrimiento de un universo personal creativo en los niños. Por eso su formación actual se dirige hacia el mundo de la infancia y la expresión artística, con seminarios de Bernard Aucouturier bases de la práctica psicomotriz, educativa y terapéutica (La Violeta). Diseño de Espacios Educativos (ver-pensar-sentir). Art thinking. El arte contemporáneo como estrategia de aprendizaje (pedagogías invisibles). Diseño de Juguetes (escuela Artediez). El juego con minimundos y Obrador de arena (ver-pensar-sentir). Instalaciones pedagógicas y escenografías del aprendizaje (Createctura). <http://www.laramutz.com/>

María Bisbal es artista plástica y visual. Licenciada en BBA por la UCM ha formado parte de los colectivos de arte de acción ARRITMIA Y LÉPTICA, ha participado en los proyectos de cooperación Arte al Servicio de la Sociedad en Bal Mandir (Nepal) y Sinincay (Ecuador). Cursado Historia de la Teoría Feminista (UCM), Mujeres Pintoras (Museo del Prado), Seminario "Espacios y Voces Femeninas" (Universidad de Zaragoza). Obtiene el CAP y tiene experiencia como docente en educación artística no formal. En 2017 sus inquietudes comunes por el arte-educación la unen a LaraMutz como colaboradora y juntas crean el proyecto ARTEHABITADO que comienza a investigar sobre las posibilidades del arte contemporáneo como herramienta fundamental para desarrollar un pensamiento creativo dentro en las escuelas infantiles y de primaria.

Verónica Pensosi

“Te cuento una vida”

Esta iniciativa se enmarca en Te Cuento una Vida que crea e interpreta cuentos biográficos inéditos y originales cuidadosamente elaborados para la oralidad. Las historias surgen tras profundas investigaciones sobre escogidas biografías célebres y luego transformadas en cuentos. Es un intento de transformar en un cuento creativo una investigación biográfica.

Érase pues una vez un espectáculo de narración oral sobre la vida de artistas célebres (cine, literatura, teatro, pintura, escultura, etc.) destinado a un público adolescente y adulto para un acceso creativo a la cultura gracias a la cercanía y a la calidez de un cuento compartido.

El cuento es la manera más antigua de transmitir valores para enfrentarse al eterno diálogo del hombre con su destino. Es una lástima que en nuestros días los cuentos se releguen únicamente a un público infantil.

Te Cuento una Vida desea devolver al adulto el placer de abandonarse a un cuento.

Nace de la pasión de una narradora (la CuentaVidas, Verónica Pensosi) por el arte y las biografías y de su voluntad de compartir esa pasión para divulgar cultura y valores de desarrollo personal..

Sus expresiones sonoras eran grabadas y deformadas a través de un programa de sonido que las reproducíamos a tiempo real. Así lo que habitualmente eran microsonidos se convirtieron en macro, y los sonidos rápidos en lentos, y viceversa, creando una atmósfera arrítmica y extravagante. Finalmente cuando cada niñx hubo experimentado en cada una de las zonas, todos pasaban al centro de la sala para bailar su propia creación colectiva.

La experiencia se hizo cuatro veces en grupos de doce, y las reacciones fueron muy diversas. Los materiales les eran familiares, pero al escuchar a gran volumen el golpe de piñas y piedras les creaba una gran sorpresa. También hubo gran aceptación en los espacios de escucha donde podían observar y fijarse en que harían después, o que habían hecho. El espacio dedicado al micrófono de tacto para recorrer su propio cuerpo fué muy interesante pues dentro de una bulliciosa atmósfera el escucharse a través de los auriculares les proporcionaba un momento para la escucha íntima y eso les provocaba un sentimiento de exclusividad.

CV

La impulsora de esta iniciativa es Verónica Pensosi, italo-española, tiene una licenciatura Cum Laude en Literatura, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad La Sapienza de Roma, con una especialización en Historia del Cine y una segunda licenciatura en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Esta formación se ha complementado con un reciente Master de Gestión Cultural y el Plan de Innovación de Factoría Cultural.

Además, es cuentacuentos formada en la Escuela de Cuentacuentos de Madrid.

En 2000 empieza su recorrido de Cooperante en la FAO de Naciones Unidas en Roma en la parte de comunicación durante más de siete años con proyectos en terreno en Nairobi (Kenia) y Dakar (Senegal) durante dos años.

En 2008, empieza a trabajar en Madrid como Gerente de Proyectos de la Fundación Orange con proyectos en favor de las personas con autismo. Ha sido ponente internacional con ponencias en francés, italiano y español viajando a Europa y Latino América, en decenas de congresos sobre autismo durante ocho años.

Además, ha impartido varias conferencias como Profesora invitada sobre Cine y Literatura en la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma y el Instituto Francés.

En 2016, emprende su recorrido como artista, en el ámbito de la narración oral y el storytelling puestos al servicio de divulgación cultural.

Es una gran lectora de biografías y escribe autobiografía. Su profundo conocimiento de la literatura y su amor a la escritura le permiten adaptar historias inéditas investigando la vida de algunos artistas que le apasionan para crear charlas especialmente pensadas para la tradición oral que tiene características propias a nivel narrativo (dinamismo, ritmo, cambios de tono, etc.).

Habla con total fluidez varios idiomas: italiano, español, francés e inglés.

Sandra García González y María Escobar Prieto

“Activar las cualidades performativas de lo absurdo”

Presentamos nuestra propuesta a través del proyecto en el que venimos trabajando la actriz y creadora María Escobar y yo, Sandra. Aunamos nuestros saberes y experiencias artísticas para diseñar talleres de creación en los que investigamos desde el cuerpo, tomando como eje conceptual la perspectiva de lo absurdo. Con nuestra comunicación queremos mostrar la necesidad del Arte de Acción en la Facultad de Bellas Artes porque ofrece metodologías colaborativas: da pie a crear en conjunto, a llegar a conclusiones comunes, a desarrollar pensamiento crítico y argumentativo. Porque construye espacios de debate y discusión. Nuestra propuesta pretende ser útil para demostrar lo necesario y valioso que es incluir las Artes de Acción dentro de los muros de una Facultad de Bellas Artes. Por eso proponemos una conferencia performativa; o también lo llamamos una performance participativa. El título de esta sesión es “Activar las cualidades performativas de lo absurdo”. Proponemos presentar nuestra investigación, nuestro proceso, nuestra metodología, como una manera de mostrar los recursos con que cuenta el arte de acción, y no sólo eso: también la enseñanza del Arte de Acción, el aprendizaje y la investigación desde el Arte de Acción. Hablamos de nuestra propuesta desde la práctica, como una aportación desde los haceres, para hacer acción desde del arte en un contexto de intercambio y reflexión acerca de la conveniencia del Arte de Acción como materia, como objeto de estudio y como metodología de investigación. Elegimos unos cuantos juegos performativos para activar los cuerpos y las mentes, y haciendo partícipes a las asistentes poniendo atención a los procesos mentales que se mueven cuando se mueve el cuerpo. Activamos los cuerpos y el espacio a través del juego y el debate, presentando así nuestro modo de hacer dentro del contexto de nuestra investigación.

CV

MARÍA ESCOBAR (<http://www.mariaescobar.com/>) A su extensa trayectoria arraigada a las Artes Escénicas, le acompañan diferentes proyectos relacionados con el Teatro, la Danza, las Artes del Movimiento, y la Performance. Proyectos cinematográficos y audiovisuales con reconocidos realizadores. Desde 2007 dirige su propia compañía Mery Dörp, donde trabaja como intérprete y creadora independiente, tomando siempre el cuerpo como eje fundamental. Entre sus últimas creaciones destaca su Trilogía de la Transferencias: De Tripas Corazón, Espacios de un Cuerpo y Nude&Naked. A esto se suma una amplia labor docente en torno a la Expresión Corporal, la Interpretación, la Creación y el Arte, en Escuelas de Interpretación, Museos, Universidades y Fundaciones.

SANDRA GARCÍA GONZÁLEZ (@sandragarciagonzalez_ // http://cargocollective.com/sandra_) Graduada en Bellas Artes por la UCM en el año 2014. Obtiene el título de Máster en Investigación en Arte y Creación por la misma facultad en 2015. Actualmente cursando el Máster de Formación de Profesorado por la UAM, y realizando prácticas en la Escuela de Teatro Cuarta Pared. Miembro del grupo de investigación Programa Sin Créditos de la Comunidad de Madrid 2017. En 2016 ocupa varios meses de estancia en Riverside, California, concretando su investigación acerca de lo absurdo. En 2017 y 2018 coordina talleres de Performance y Absurdo en la Facultad de Bellas Artes. En 2017 es performer en el happening “The Drowned Giant”, dentro del proyecto expositivo “En los cantos nos diluimos” de la Sala de Arte joven de la Comunidad de Madrid; en 2014 presenta performance en Matadero de Madrid dentro del marco Acción Madrid

Acciones II

18:00-20:30 h

La Trasera y Sala de exposiciones

- Victor Ripoll: “Acepto condiciones, política de datos y uso de cookies”
- Alba Soto: “Carcasa”
- Fanesí: “Curso de deconstrucción del lenguaje”
- José Delgado Periñán: “Neanderthal”

Victor Ripoll

“Acepto condiciones, política de datos y usos de Cookies”

Ante el aluvión de redes sociales donde compartimos todos tipo de intereses y datos, desde los más personales a los más banales, desde los gustos más políticamente correctos a los peores “deseos culpables”, hemos tomado una actitud permisiva y de total apertura. La definición de intimidad, de espacio personal se está moviendo a parcelas anteriormente consideradas públicas.

Nos parece normal hacer todo tipo de comentarios sin pensar en las consecuencias o en el uso que pueden llegar a hacer de ellos. Subimos a la “nube”, que es en realidad una inmensa nave de hormigón en Alaska, fotografías, videos, canciones de música, aceptando como guardián de nuestros recuerdos y de nuestro trabajo a multinacionales que brillan por su falta de transparencia en sus movimientos. Lo público/privado de nuestras vidas es su materia prima con la que negocia sin ningún prejuicio con Estados, Servicios de Inteligencia y Seguridad, empresas de publicidad.

La acción Acepto condiciones, política de datos y uso de cookies intenta reflejar ese doble significado de la red social. Red social como unión entre diferentes individuos y también como trampa para apresarnos a través de datos personales que se transforman en públicos por nuestra propia acción y que son elementos de cambio en la emergente y poderosa economía del big data y de la cual no podemos (¿queremos?) escapar.

Reflexión sobre el uso desmesurado y sin control que realizamos de las redes sociales, lugares donde nos hacemos públicos de manera intencionada. La intimidad ya no existe. Ese ser activo nos transforma en un grupo uniforme atrapado en las “redes” como si de pesca de arrastre se tratase. Somos un público público atrapado.

CV

Víctor Ripoll nace y vive en Madrid. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la UCM y en producción por la ECAM. Desarrolla su trabajo artístico a través del videoarte y la performance. Ha sido ganador del 1er premio en el IX Premio Videoarte en Astillero, finalista en el Premio Canal+ a la mejor videoocreación 2014 y en la exposición Galerías 4 en La Cárcel de Segovia. Durante la temporada 2016-17 ha compartido espacio de trabajo en Atelier Solar gracias a una beca.

Su trabajo se ha visto en festivales como FIVA, VideoBardo (Argentina), Façade Video Festival (Bulgaria), Fonlad (Portugal), Zoom Festival (Polonia), Cairo Video Festival (Egipto), Proyector (España), Festival IVAHM (España), Elmur (España), Cec Carnival of e-Creativity (India), Under The Subway (EE.UU). A formado parte de exposiciones colectivas en La JUAN Gallery, Galería Blanca Soto, La Neomudejar, Theredoom, Loompa Studio, Espacio Trapezio, en Madrid, o Mutuo Centro de arte, en Barcelona.

Ha participado en la feria Hybrid, en sus ediciones de 2017 y 2018, y en su festival de espacio alternativos 201

Alba Soto

“Carcasa”

Del proyecto Ala y medida, que realicé en 2017 con Sarah Gottlieb, rescato el ala para seguir indagando en las posibilidades de los objetos. La transparencia hace visibles las cosas pero ¿hasta qué punto las transforma y las potencia? Propongo un ejercicio para contar secretos sobre los imaginarios ocultos, a los que se accederá a través del sonido traslúcido, de la materia ilusoriamente etérea y de las direcciones del cuerpo que divergen, convergen, confluyen e interceden.

El lenguaje de la performance nos ayuda a transformar los espacios y los elementos, brindándoles de nuevas narrativas y significados, como lo haría la pintura o la instalación, pero esta vivencia se amplifica cuando la pieza en sí misma respira, se sorprende y reacciona junto al observador.

CV

Alba Soto es doctora en Bellas Artes y artista en activo. Su formación combina las artes visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinarias y performativas para la creación y la práctica docente. Desde el año 2007 es profesora universitaria y ha impartido seminarios relativos a la performance en universidades internacionales como Kymenlaakson University of Applied Sciences en Finlandia, UCA University for the Creative Art en Inglaterra, Hochschule für Künste Bremen en Alemania, Universidad de Los Andes en Colombia, SAIC School in the Art Institute of Chicago, entre otras.

Su trabajo artístico multidisciplinar se ha mostrado en festivales y exposiciones nacionales e internacionales en EEUU, China, Italia, Polonia, Alemania, etc. Esta práctica, combinada con la labor de comisariado, le ha permitido organizar exposiciones y encuentros en Madrid y Chicago y colaborar, compartiendo experiencias y procesos, con multitud de artistas de todo el mundo.

www.albasoto.com

Fransesí

“Curso de decostrucción del lenguaje”

La imposibilidad de la comunicación entre los humanos, los malos entendidos, los juegos de palabras, el lenguaje y los lapsus son los temas de este proyecto. Los mismos son desarrollados en el formato performativo de una clase de lengua de Español. El conflicto entre la palabra y la imagen es la “piedra angular” (frase hecha) del mismo. El tema de la representación también lo es. No pretendo resolverlo, sino utilizar el humor y el absurdo para (de-en-re)-latar la (in) signi-ficancia del lenguaje y la (in) com-prensión entre los humanos.

CV

2017 Performer de la exposición “Reinvenciones happening COMFORT ZONES de Allan Kaprow en el CA2M.

<http://iac.org.es/noticias/actividades-socios/reinvenciones-happening-comfort-zonesallan-kaprow-ca2m-cargo-fran-blanes.html>

Performer en “Under de Si”, de Diego Bianchi y Luis Grary, ARCO, Matadero. <http://www.mataderomadrid.org/ficha/6172/under-de-si.html>

Tres proyectos curatoriales seleccionados por Margarita de Aizpuru, Galeria Theredoom, Madrid. Performance “Curso de (des) construcción del lenguaje castellano”.

2016

Talleres de escritura performativa con Victor del Rio, de performance sonora con Bartolomé Ferrando, de creación escénica con Olga Mesa y Francisco Ruiz Infante, Centro Cultural “El Aguila”, Madrid.

Taller “Be Yourself” con Ursula Martinez, Matadero. Taller de performance con Los Torreznos, Museo Evolución Humana, Burgos. Workshop with Ivana Muller, La Casa Encendida, Madrid.

2015

Taller VENUS. REMAKES FEMINISTAS, CA2M <http://ca2m.org/es/actividades-historico/item/2497-bienal-miradas-de-mujer>

Performance “Proyecto Venus” y “Curso de (des) construcción del lenguaje castellano”, Teatro DT, Madrid.

Más información: <https://franblanes.wordpress.com/>

José Delgado Periñán

“Neanderthal”

A tenor de los últimos descubrimientos realizados en distintos puntos de la península ibérica que atribuyen a una especie extinta (homo neanderthalensis) el origen del arte, mi intención es realizar interpretaciones de dichas pinturas usando herramientas de dibujo en realidad virtual. Quiero hacer una reflexión sobre el arte como una característica también prehumana y posthumana. Nuestro aparato cognitivo se va a ver transformado definitivamente por la implementación tecnológica para potenciar tanto nuestra inteligencia como capacidades físicas y en ese momento dejaremos de ser la especie que hoy somos y que hemos sido durante milenios para convertirnos en lo que algunos han llamado “cíborgs”. ¿Qué es lo que nos sigue uniendo a aquel ser que comenzó a representar el mundo?

CV

(Madrid, 1982)

Licenciado en Bellas Artes (UCM), realizó parte de sus estudios en L'École Supérieure des Arts Saint-Luc de Lieja. Es artista y comisario junto a Miguel Fernández Campón en el colectivo Sur noir desde 2014 (Injuve 2015). Actividades que compagina con la gestión del proyecto ARAN (Augmented Reality Art Network) del que es Co fundador y Director Creativo desde 2017. La primera exposición del proyecto ARAN, Time and Umwelt (Madrid 2018) ha sido el primer recorrido de arte en espacios públicos en realidad aumentada y ha formado parte de la sección #futuro de ARCO 2018.

Con anterioridad ha trabajado como técnico para numerosas galerías de arte y museos en Madrid, como Salvador Díaz (2008-2009), Helga de Alvear, Marlborough o Museo Reina Sofía (2013-2016) y como especialista de obra en la exposición de Oskar Schlemmer en Pompidou-Metz (2016). Ha trabajado como asistente de taller para escultores como Jesús Curiá (2007), David Rodríguez Caballero (2011-2013) o Javier Viver (2017). También ha trabajado con diversos colectivos, compañías teatrales y asociaciones y ha sido músico en el grupo ELM (Experimental Little Monkey) (2010-2017)

JUEVES

10 DE MAYO

Mesa II

10:00-12:00 h

La Trasera

- Colectivo LA HIJA PERFECTA (Aranegui&Pérez): “DNI Documento Numinoso de Identidad”
- Gloria g. Durán: “Dandysmo cupleteril: performances sicalípticos callejeros en los albores del siglo XX”
- Uxia Piñeiro y María Vidagañ: “Celebración”

Colectivo LA HIJA PERFECTA (Aranegui&Pérez) “DNI Documento Numinoso de Identidad”

Presentamos un vídeo como producto de una performance colaborativa y experiencial. Se trata de un proceso de larga incubación. A modo de espejo observamos el transcurrir en paralelo de los acontecimientos íntimos que impregnan los documentos oficiales. Esos iconos identitarios, atravesados por la carga emocional del momento en que fueron expedidos, perduran y nos recuerdan lo vivido en ese entonces, perpetuando hasta que caduca esa emoción resentida. A veces incluso de forma traumática. Allí están en nuestras carteras y nos lo recuerdan cada vez que debemos presentarlos para identificar que somos nosotras, afectando en ese gesto a una identidad unida a lo que se quedó congelado en ese recuerdo. Porque los acontecimientos de la vida son caprichosos y a veces se intensifican en sincronías simbólicas, la materia de vida a las emociones. Pretendemos con nuestro acto realizar una transmutación, utilizar el ritual artístico como gesto de cura. También como reafirmante, desde el valor de la solidaridad entre mujeres. Dando importancia a la necesidad de reconocer y drenar las emociones que nos envenenan, y enfatizando el poder de construir sobre las emociones que nos iluminan y llenan de sentido y vitalidad.

CV

Mónica Aranegui

(Madrid, 1979) es doctora en Bellas Artes por la UCM con mención de doctorado europeo, licenciada en Psicología por la UNED, Master en Coaching e Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva por la Universidad de Alcalá, artista multidisciplinar. Profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes UCM, en el Departamento de Pintura y en la Facultad de Formación del Profesorado UAM, en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual. Durante 4 años ha sido directora del grado en Bellas Artes del centro universitario TAI, adscrito a la universidad Rey Juan Carlos, donde también ha sido docente. Compagina la carrera profesional como docente e investigadora como terapeuta, facilitadora de visual thinking, así como con la creación artística, habiendo ganado numerosos premios y expuesto su obra en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. La línea de investigación principal es la utilización de herramientas artísticas para fomentar la creatividad y trabajar la gestión emocional para el desarrollo y el bienestar del ser.

Link web personal www.monicaaranegui.com. Pilar Pérez Camarero, es Artista Visual y Profesora Titular de Universidad en la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora en Bellas Artes por la UCM y Experta en Educación Artística por la UCM. Posgraduada en Psicoanálisis Analítico por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Fue becaria de investigación en el CSIC, Departamento de Antropología, en el tiempo de desarrollo de su tesis doctoral. Sus líneas de trabajo e investigación son: imaginario, cultura visual, dibujo infantil en el realismo gráfico, interculturalidad, género, cultura popular, en la creación artística sobre todo performance y pintura. Como artista su última exposición individual “Caperucita a veces peina coletas” recoge el trabajo que ha desarrollado desde 2010 en el campo de la pintura, el dibujo y la fotografía en torno al cuento Le petit Chaperon Rouge. Sus performances están unidas al ámbito académico y las desarrolla desde 1995. Tienen un tinte de activismo performático. Como Performer destacar la performance longitudinal “Uniforme posbolonio” que desarrolló desde octubre de 2010 hasta octubre de 2014. En esta acción participó también el artista y profesor Raúl Díaz Obregón Cruzado. La performance posbolonia ha sido portada de la revista The International Journal of Art & Design Education. En el ámbito internacional, la última “Extranjera”. Le vent se lève. CNAM. Paris. Link web personal www.pilarperez.com

El colectivo La Hija Perfecta (Aranegui&Pérez) desarrolla una colaboración investigadora y en el campo de la creación desde 2011.

Gloria g. Durán

“Dandysmo cupleteril: performances sicalípticos callejeros en los albores del siglo XX”

En el cambio de siglo del XIX al XX, una legión de mujeres comenzaron a jugar con esa misma idea de ser mujer, comenzaron a poner esa idea un poco patas arriba y a desdibujar la dicotomía entre espectador y espectadora desdoblándose ellas mismas en ambas realidades. Desgraciadamente hasta el momento nadie ha sabido leer ni sus hazañas ni lo que aportaron a la sociedad en la clave que les correspondía y que, además, ejercían conscientemente. Damas salidas de los más bajos fondos coquetearon con otros modos de llevar a término el guión aprendido de su puesta en público. Esas mujeres que no quisieron seguir la regla a raja tabla fueron las cupletistas que sí harán performances en público. Estos modos “performativos”, que no performáticos, de relacionarse con la vida, no fueron leídos con la misma sagacidad e inteligencia con la que si serían desplegados. Es por ello que desgraciadamente la imagen de la legión de cupletistas se haya aplanado por la historia y los estudios (pocos) que han querido acercarse a ellas. Cuando escribí mi tesis sobre mujeres y dandysmo, a la que llamé “dandysmo y contragénero”, sospechaba que en el dandysmo está un posible origen de la performance, cosa que de modo más o menos torpe y altamente académico pude demostrar sobre todo con mi Baronesa dandy, reina dada: La vida-obra de Elsa von Freytag-Lorinoven. Ahora bien, lo que nos sospechamos nunca es que en España haya habido tantas potenciales dandys o proto performers callejeras. Alvaro Retana, quien escribió prolijamente sobre las cupletistas, los cuplés, las frivolidades y las variedades, además de “inventar” las conferencias escenificadas, nos cuenta en muchas de sus crónicas el modo desmesurado y subversivo (por lo sorpresivo) de estar en el espacio público de muchas de las cupletistas más renombradas. Por ejemplo a la alemana Augusta Berges, quien en 1893 cantó “la pulga” en italiano por primera vez y en el Teatro Barbieri de Lavapiés, la describía Retana como poseedora “de una arrogancia apabullante, demasiado blanca, demasiado rubia, demasiado grandota”, y añadió yo “demasiado suelta”. Ese modo performativo diverso que la alejaba de la correcta dama, inauguró otro modo de recorrer las calles donde la galantería, traída una vez más del siglo XVIII y la sicalipsis, inventada en esa misma década de 1890, se daban la mano para interpretar infinitos imprevisibles guiones para mil performances posibles. Queremos, en esta ponencia (con sorpresa) rendir tributo a estas damas de alcornias nuevas. Pasearemos con Tórtola Valencia, quien odiaba la vulgaridad y como Wilde se declaraba profesora de estética, “lanzándose a la calle enjaezada con las más intrépidas toaletas, coronada con un sombrero estilo fuente de Versalles” (Retana como Carlos Fortuny, 1930); o Colombine el alias de Carmen de Burgos, quien junto al escultor Julio Antonio salían vestidos de chulo y chula a altas horas de la noche por los bajos fondos de Madrid y sacaban apuntes que fueron confundidos por la policía patria por esquemas de bombas anarquistas.

CV

Gloria G. Durán. Nací en Madrid y ahora, otra vez, vivo en Madrid. Me licencié en Bellas Artes también en Madrid hasta que me dio por hacer el doctorado y me fui a Valencia en el año 97. Me doctoré pero mucho mucho después. Mi tesis, “Dandysmo y contragénero (...)” me ha dado 3 libros sobre este succulento tema, mujeres dandys en el periodo de entre guerras. Luego fui profesora mucho tiempo, aquí y en Estados Unidos. Durante un tiempo investigué los salones del siglo XVII y XVIII, sobretodo los parisinos. Luego los cuplés y la farándula underground de los primeros años del siglo XX en la ciudad de Madrid. Luego me dieron una posdoctoral con el grupo de antropología urbana de la UNED, de allí salieron varios libros colectivos y uno personal, “Agentes críticos: prácticas colectivas y arte público”, publicado por Díaz&Pons. Trabajé un par de años en Intermediae Matadero Madrid y ahora soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Bellas Artes, sección departamental de Historia del Arte. También llevo 6 años impartiendo el módulo de net-artivismo junto a Jordi Claramonte en el Máster de Cultura, Comunicación y Ciudadanía Digital de la Universidad Rey Juan Carlos I y Medialab-Prado.

Puede decirse entonces que mis especialidades son dandysmo y ciudad, y claro también, vanguardias, cuplés, petimetras, currutacas, majas, además de prácticas colaborativas, o contextuales, o dialógicas, o participativas. Ahora escribo sobre performances frívolos, o la vida de las cupletistas fuera de escena y su relación con el ultraísmo. Además preparo mi próximo libro sobre salones ilustrados, modernos y modales, o de los espacios galantes a los centros sociales auto gestionados. Y de vez en vez intento hacer alguna producción cultural para no perder práctica.

Uxia Piñeiro y María Vidagañ

“Celebración”

Celebración se presenta como el inicio de una metodología vital, como un acto de resistencia frente a la sensación, casi permanente, de presión/depresión generada por los mecanismos del neoliberalismo, que afecta a las parcelas más íntimas de nuestra vida. La acción es un ejercicio de reflexión sobre el pensar los diferentes modos de estar-en-el-mundo, de ser conscientes del modo en que se establecen las relaciones interpersonales y así, serlo también del concepto de identidad personal y de la importancia del lenguaje y del cuerpo en el sistema de pensamiento. Celebración implica resituar -mediante el diálogo y las acciones propias de una ceremonia (inauguración, brindis y convite)-, el poder de la ironía en el tiempo vigente, así como debatir las categorías de percepción de lo real, lo natural y lo lógico, en contraposición a las categorías de productividad, competitividad, eficacia y eficiencia..

CV

María Vidagañ Murgui es profesora en el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza. Es doctora en Didácticas Específicas por la Universidad de Valencia. Estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en Mimar Sinan Universitesi en Estambul y en L'École des Beaux Arts de Rennes. Actualmente investiga sobre los lugares comunes entre el arte y la educación. Fruto de estas investigaciones las aplica tanto en su práctica artística como en su práctica docente.

Uxia Fernández Piñeiro es profesora en el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza. Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Master en Arte, Museología y Crítica Contemporáneas por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha realizado estancias artísticas y de investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la PUC de Valparaíso, Chile y en la Universidad del Azuay, Ecuador. Sus líneas de investigación se sitúan en torno a las poéticas del aparecer en el pensamiento creador. Actualmente vive y trabaja entre Galicia y Teruel

Acciones III

12:30-15:30 h

Sala de exposiciones, escaleras, mesas y hall

- José Enrique Mateo León:** “Adagio consonante (para texto leído en voz alta)”
- Silvia Ariño:** “Coreografías del diálogo”
- Abel Loureda:** “Sansón”
- Colectivo LAG:** “Córner”
- Susana SK:** “Fuerza, llave, llama y Tú”

José Enrique Mateo León

“Adagio consonante (para texto leído en voz alta)”

Este ejercicio se construye a partir de dos elementos: la forma texto y su lectura en voz alta. Con la intención de provocar su despliegue, las palabras escritas han sido organizadas de cuatro en cuatro, de las cuales la primera de cada grupo se presenta acentuada frente a la condición átona de las otras tres. Las palabras situadas en la parte fuerte de cada conjunto han sido anudadas a otras cuatro mediante rima consonante. A la acción de la lectura se le ha aplicado una velocidad constante, un tempo entre 66 y 76 pulsaciones por minuto, un modo que se conoce como adagio.

CV

Artista, investigador, docente. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor del departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes (UCM) Imparte clases en el grado de Bellas Artes y en el Máster en Investigación en Arte y Creación. Miembro del colectivo artístico “Dientes de Ojo (DDO) y del proyecto artístico “Jornada Laboral”. Investigador del Proyecto I+D Interacciones del arte en la tecnosfera. La irrupción de la experiencia (HUM2017- 86608 P). Miembro del equipo de trabajo del I+D+i Visualidades críticas: reescritura de las narrativas a través de las imágenes (MICINN HAR201343016P). Miembro del grupo de investigación “En los márgenes del arte. Tentativas de emancipación” (Comunidad de Madrid). Pertenece al equipo editorial de la Revista –Accesos. Selección producción artística reviente: Un proyecto brillante -Jornada Laboral- (2018) // ¡Abajo el alfabeto! en ABM Confecciones (2017) // Escudándonos -Jornada Laboral- en ABM Confecciones (2017) // La boca (poema de amor), en ABM Confecciones (2017) // Mirar Lejos en ABM Confecciones (2016) // El atajo -Jornada Laboral-, acción en la ciudad de Madrid, resultados expuestos dentro de la convocatoria Se Alquila_Margen, en el Auditorio de la Casa de Campo de Madrid (2016).

Silvia Ariño

“Coreografías del diálogo”

Muchas de nuestras acciones más cotidianas han sido interiorizadas como normas sobre las que no hay opción al diálogo o a la reflexión. Por nombrar algunas, diré el comportamiento esperable en una mesa a la hora de comer, en un aula, en la calle... Sin embargo, todo esto tiene su origen en unos valores u objetivos que en esta performance grupal vamos a tratar de repensar para decidirlos de nuevo colectivamente. He resuelto centrarme en la acción de subir y bajar las escaleras, la cual es percibida como meramente funcional y algo molesta pero que nos permite reflexionar desde ella sobre nuestro cuerpo, el contacto, el espacio, etc. Tras un pequeño debate sobre lo que esperamos o buscamos en este acto, los participantes acordaremos una nueva coreografía para subir o bajar las escaleras, transformando así el plano del encuentro social, el uso del cuerpo en público, su potencialidad de gesto, etc. Esta actividad de carácter colectivo es sencilla y efímera, aunque nos exigirá reflexión e implicación a partes iguales. Quiero destacar la importancia del debate más allá de la performance en sí, ya que establecerá tanto su desarrollo formal como conceptual. Podemos actuar de espaldas, a gatas y cantando, de la mano y en fila, con los ojos cerrados, apretados entre nosotros, etc., la cuestión es tornar una actividad funcional y cotidiana en una reflexión con unos nuevos objetivos y otro tipo de búsqueda. Para ello necesitaremos pensar el cuerpo al bajar o subir las escaleras, la posibilidad social de esto más allá de la experiencia individual, conversar sobre la variabilidad de perspectivas en todos los actos de nuestro día a día... El grupo se verá obligado a tomar decisiones colectivas y a repensar su propio movimiento, su postura y sus relaciones/interacciones. El contacto físico entre los cuerpos, contra el suelo, de forma rígida o sinuosa, cantando, haciendo ritmos con los 2 pies... pueden provocar en los participantes la vibrante sensación de las posibilidades infinitas y fomentar la reflexión a la hora de actuar. Pretendo dotar así a los implicados de las herramientas para reconocer las coreografías y reglas cotidianas que sin haber sido habladas las adoptamos conjuntamente y muchas veces determinan los valores y los objetivos de nuestras acciones.

CV

ESTUDIOS Beca Erasmus en la Universidad de Loughborough (UK, 2016). Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza (España, 2017).

- EXPOSICIONES COLECTIVAS Final degree show en la Universidad de Loughborough (UK, 2016). Exposición MASS en el Free Range en Londres (UK, 2016). Cultura de habitación II en el Taller de pintura Bombardera (Teruel, 2016). 13 coordenadas en la Universidad de Teruel (2017). Exposición de grabado y serigrafía en la Universidad de Teruel (2017). Colaboración artística con El Diario de Teruel (Edición de las Bellas Artes, 2017).

- LOGROS RECIENTES Primer lugar en la competencia de cuentos de Burjassot (2016). Fundadora de la sociedad de escritores de Teruel y cofundadora de la sociedad de debate filosófico de Teruel (2016). Cofundadora de la sociedad de performance de Teruel y cofundadora del grupo artístico Captcha, de revistas autoeditadas y performances en la ciudad de Teruel (2017). Colaboración artística en las Jornadas de Mayo del Centro Social Autogestionado de Teruel y el Espacio Feminista (2017). Exposición individual Todo podría ser de otra manera: estudio de casos en la Universidad de Teruel (2017). Colaboraciones de escritura con el periódico de Teruel de carácter quincenal (2017-).

Abel Loureda

“Sansón”

Este ejercicio se construye a partir de dos elementos: la forma texto y su lectura en voz alta. Con la intención de provocar su despliegue, las palabras escritas han sido organizadas de cuatro en cuatro, de las cuales la primera de cada grupo se presenta acentuada frente a la condición átona de las otras tres. Las palabras situadas en la parte fuerte de cada conjunto han sido anudadas a otras cuatro mediante rima consonante. A la acción de la lectura se le ha aplicado una velocidad constante, un tempo entre 66 y 76 pulsaciones por minuto, un modo que se conoce como adagio.

CV

Realizo mi primera performance en 1995.

Desde 2012 trabajo casi exclusivamente con Nieves Correa, presentando nuestras acciones en festivales y convocatorias en Francia, Alemania, Japón, Irlanda del Norte, Ecuador, Finlandia, Polonia, Suiza, Bélgica, Dinamarca y buena parte del territorio español.

En estos últimos años también he presentado trabajos en solitario en los Alcuentros de performance de Pola de Lena, Festival La Muga Caula, Museo Vostell-Malpartida, Encuentros de Matsu y en el proyecto “El recolector de plumas”. Y una exposición individual “Acciones cotidianas”, sobre arte de acción en el Centro de Arte Moderno (Madrid).

Colectivo LAG

“Córner”

¿Cuál es el lugar de la performance en las Facultades de Bellas Artes? Nuestro primer contacto con la performance fue, curiosamente, producto del azar. En el año 2012 estábamos escribiéndonos con una aguja en nuestros cuerpos “Dos artistas, una expresión” y presentándolo como obra audiovisual pura. No fue hasta el 2014, en cuarto de carrera, cuando nos dieron la opción de escoger una optativa llamada Arte de acción. A día de hoy, un sorprendente porcentaje de personas, incluso compañerxs, no acaban de asumir el desencañenante de una acción como lo harían de una fotografía, una escultura, una instalación, una pintura, etc., a pesar de no entender su significado. Córner representa ese desinterés por el antes, durante y después de una acción a la que muchxs deciden darle la espalda. Seguramente por el famoso miedo a la novedad. Jugando con la ironía a través de nuestros cuerpos y bajo un título que hace referencia a un mundo donde, como la performance en el arte, la mujer tiene poca cabida, nos iremos acoplando a todas las esquinas de espacio transitable. Pero esta vez, será la performance la que le dará la espalda al público.

CV

Lara Buyo (A Coruña, 1993) y Ana Corujo (Viveiro, 1993) empiezan a trabajar juntas en el año 2011 cuando inician la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Vigo formando el Colectivo LAG. Posteriormente, en el año 2015, cursan el Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación en la misma facultad. Trabajan el arte de acción desde y entre dos líneas complementarias: la reivindicación social y el feminismo. En el año 2014 comisariaron el ciclo de performance Usted está aquí: el ADN de la performance en la ciudad de Pontevedra. Participaron con sus acciones en diversos programas de exposiciones como Explurart (Conservatorio de Vigo, 2015); Voilà la femme (Ateneo de Santa Cecilia, Marín, 2015); galería virtual Gloria Heldmound; Iso segue o seu curso (Sexto Edificio del Museo de Pontevedra, 2016); Proyección C2 (Casa das Campás, Pontevedra, 2016); VIOLENCIA ZERO 2016 (Poio, Pontevedra, 2017); Alén dos xéneros (Museo MARCO de Vigo y Auditorio de Santiago de Compostela, 2017); comisariado de la exposición Fábrica de Identidade (Sexto Edificio del Museo de Pontevedra, 2017); En negro contra las violencias (Parlamento Europeo, Bruselas, 2017).

Susana SK

“Fuerza, llave, llama y Tú”

*Fijación a una columna o pilar (a sus pies: una tijera),
de gomas colocadas en mi cintura, descalza.
A cierta distancia he colocado en el suelo una llave, a
más distancia hay un mechero/cerillas y papel flash...*

CV

Vive y trabaja en Madrid. Licenciada en BBAA, Universidad de Salamanca y St' Hertogenbosch Kunst Akademie (Holanda). Estudios de Japología, Centro Hispano Japonés de Salamanca. Estudios de posgrado en la UPValencia. Alumna de Concha Jerez, Fernando Sinaga, Miguel Molina, Jose Antonio Orts, Nieves Correa.

Cursos recientes: Nieves Correa, Isidoro Valcárcel Medina, Los Torreznos.

Autora “Mordiscos con lengua”, Col. Zigurat de Poesía. Ed. Ateneo Obrero de Gijón. 2011

Mesa III

16:30-18:30 h

La Trasera

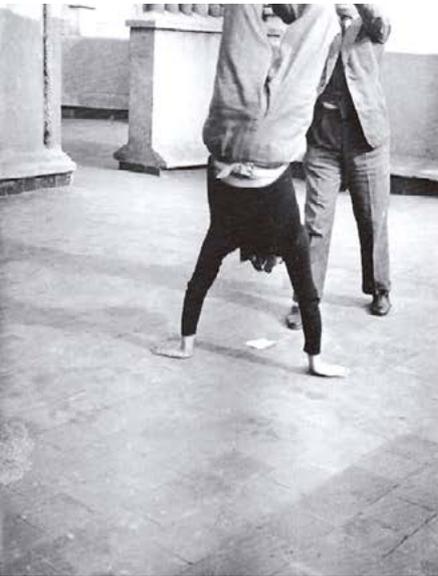
-Miguel Molina-Alarcón y Elia Torrecilla: “Performers y performeras olvidadas del proto-arte de acción en España (1800-1959). Experiencias de su recuperación y aplicación pedagógica en Bellas Artes de Valencia”

-Rita Rodríguez: “Investig-acción, por Rita Rodríguez. Entorno a La Indisciplina del Arte de Acción. Propuesta de una línea performativa”

-Silvia Ariño: “Prácticas reflexivas, la importancia de la performance”

Miguel Molina Alarcón y Elia Torrecilla

“ Performers y performeras olvidadas del proto-arte de acción en España (1800-1959). Experiencias de su recuperación y aplicación pedagógica en Bellas Artes de Valencia.”

Acción de los miembros del Studio Labayén-Aizpúrua (San Sebastián, 1930) leyendo boca abajo (foto izquierda) y su versión actual en las “Acciones Desapercibidas” (foto derecha) en el jardín de la Biblioteca Pública del Estado (Valencia, 2016).

Desde los primeros estudios históricos internacionales sobre la performance en los años setenta, se destacaron sus antecedentes en las acciones de los futuristas y dadaístas, sin apenas referentes españoles de este periodo de las vanguardias. En los estudios posteriores nacionales, se sitúan sus inicios en los años sesenta, especialmente con el grupo Zaj (1964). Esta ausencia u olvido ha motivado al grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI) de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, a buscar y valorar las posibles contribuciones de la performance antes de la performance en España. Ello ha permitido descubrir indicios de proto-acciones desde el siglo XIX a la primera mitad de siglo XX, que hemos estudiado a través del proyecto de investigación I+D titulado: Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la historia de la performance europea (proyecto ref. HAR2014-58869-P), concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Metodológicamente, se ha abordado el tema de nuestro interés tanto desde el estudio crítico teórico, como también desde la práctica performática y su aplicación en la docencia, volviendo a revisar y realizar las proto-acciones identificadas, empleando nuestro propio cuerpo como visualizador de esta historia de la performance española ignorada. En esta comunicación se expondrán algunos de los resultados obtenidos en la indagación de autores españoles, que van desde el Romanticismo (Larra y la Partida del Trueno), la bohemia (Alejandro Sawa, Victorio Macho, Santiago Rusiñol), la Generación del 98 (Ramiro de Maeztu), Ramonismo (Ramón Gómez de la Serna y Samuel Ros), Orden de Toledo (Buñuel, Dalí, Alberti), Generación Inverosímil (Jardiel Poncela, Miguel Mihura), Ultraísmo (César González Ruano), Postismo (Carlos Edmundo de Ory), hasta las acciones correspondientes al primer franquismo (1939-1959). Si bien los autores masculinos españoles mencionados han sido poco conocidos en esta faceta proto-performativa, mucho mayor ha sido la invisibilidad de las contribuciones al arte de acción de mujeres artistas españolas de las primeras vanguardias. Por ello en esta comunicación se expondrán algunos ejemplos pioneros de su contribución a este campo del arte de acción, como el de la Condesa Pardo Bazán que se inventa “danzas futuristas” en 1921, María Zambrano que nos propone “de la música de mis pasos, de mis acciones...” y de algunas flâneuses, como Las Sinsombrero o los “reportajes vividos” (años 30) de Magda Donato, Josefina Carabias y Luisa Carnés, que intervinieron infiltradas en manicomios, cárceles, hoteles, peluquerías o agencias matrimoniales, desvelando las condiciones de vida de la mujer.

Varias de estas propuestas se han aplicado al ámbito docente en una asignatura de grado en Bellas Artes de Valencia, como una forma de no solo conocerlas, sino de experimentarlas desde el propio hacer que ellas/ellos plantearon. Se mostrarán algunos ejemplos de esta aplicación pedagógica de la performance española:

-Miguel Molina-Alarcón. Catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València e Investigador principal del grupo Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI-UPV). Como artista e investigador ha trabajado desde la práctica en la recuperación de la performance del periodo de las vanguardias, tanto a nivel individual desde la conferencia-acción, como dirigiendo algunos eventos: AUDIOACIONISMO PIANÍSIMO (1900-2015), 100 AÑOS DE DADÁ Y ANTIDADÁ EN ESPAÑA 1916-2016 (Auditorio Alfons Roig, Valencia, 2016), y ACCIONES DESDE LA PERRIFERIA: Proto-performances sonoro-musicales de la bohemia a la vanguardia histórica española, 1890-1958 (Sala SGAE, Valencia, 2017). En la actualidad, junto a Bartolomé Ferrando, dirige el Proyecto I+D: Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la historia de la performance europea (ref. HAR2014-58869-P) concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad. Ha publicado textos sobre estos antecedentes: La Performance española avant la lettre: Del Ramonismo al Postismo, 1915-1945 ("Chámalle X" - IV Jornadas de Arte de Acción da Facultade de Belas Artes da Pontevedra, 2007) y La vía pública como espacio para la acción-reacción sonora: protoperformances urbanas desde la bohemia a la vanguardia española, 1864-1936 (Congreso Internacional Espacios Sonoros Y Audiovisuales, Madrid, 2013). En la aplicación docente de la performance, la ha desarrollado en una asignatura de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, junto a Elia Torrecilla Patiño, con Acciones Desapercibidas (curso 2016-17): <https://www.youtube.com/watch?v=x3zhT4Xyvlk> y Acciones No-Anunciadas (Curso 2017-18): <https://www.youtube.com/watch?v=olFrLaR1vn0> Coordinador de varias restitutiones de la performance de la vanguardia histórica española desde el grupo Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI): <https://www.youtube.com/user/intermedia0/videos>

CV:

-Elia Torrecilla. Doctoranda por la Universitat Politècnica de València. Licenciada en Bellas Artes en 2012 por la Universidad Miguel Hernández de Elche. En 2011 realiza una estancia Erasmus en la Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Polonia. Ha realizado el Máster en Investigación y producción artística en la UPV, Valencia (2013). En 2015 realiza una estancia de investigación en la Università di Roma Tre, Departamento di Architettura, Laboratorio di Arti Civiche (Roma). Actualmente se encuentra finalizando la tesis doctoral, dirigida por el Dr. Miguel Molina, con una beca de investigación FPI en el grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Intermedia, Departamento de Escultura, Universitat Politècnica de València. Durante los últimos años viene desarrollando un proyecto artístico interdisciplinar centrado en la actividad del paseo en todas sus formas; una práctica para tomar conciencia del espacio y sentirse parte del todo urbano a través del cuerpo, por ello, su trabajo se aproxima al ámbito de la performance. Sus trabajos son una exploración de la relación del sujeto con el entorno. Compagina su actividad como artista e investigadora. Como investigadora, sus estudios se centran en la figura del flâneur, paseante por excelencia y paradigma de la experiencia urbana moderna, adaptándola a los nuevos espacios generados por la tecnología. + Info en: <http://eliatorrecilla.com>

Rita Rodríguez

“Investig-acción, por Rita Rodríguez. Entorno a La Indisciplina del Arte de Acción. Propuesta de una línea performativa”

¿Cómo abordar la investigación académica desde la posición de un artista, un escultor, un performer? En mi caso me resultaba imposible e inútil despegarme de mí misma, por lo que decidí, como en cualquiera de mis proyectos artísticos, desarrollar mi propia metodología y aportar al campo científico, además de buscando y recopilando, creando en libertad. Esto daría lugar al nacimiento de un proyecto híbrido y nuevo para mí y, por supuesto que difícil de asumir por el establishment académico. Imaginé la investigación como un hilo infinito del que, por un lado, yo tendría que tirar y, por el otro, él hilo me iría mostrando el camino. Empecé a tirar haciendo frente a cortes tirones, enganches y nudos. Pero en este trayecto yo no sería un ser pasivo, sino que mi desplazamiento sería físico y vendría determinado por mis circunstancias. Todo este recorrido se plasmaría en mi tesis proponiendo al usuario de la misma, a través del uso del objeto, del juego, una serie de recorridos. A la manera de los “Choose your own adventure” el lector podrá tomar una actitud de lectura activa que hará que asuma lo más arriesgado: tomar decisiones. En esta charla propongo un acercamiento en primera persona a esta metodología a la hora de abordar la investigación. Asimismo trataré de aportar algunas pinceladas concretas para situar a la audiencia en torno al contenido del libro/objeto/tesis, fruto de esta “investig-acción”

Silvia Ariño

“Prácticas reflexivas, la importancia de la performance”

En el transcurso de estas últimas décadas hemos conseguido reflejar la importancia de repensar lo social y lo natural, de reconocer lo micro y lo efímero, etc. También, hemos sufrido con la suciedad de las mediaciones, hemos experimentado la variabilidad de los símbolos, las relaciones, los medios... No obstante, vivimos un momento donde la teoría no consigue reunir a la realidad y la práctica no tiene ante quién responder. Actualmente no necesitamos de grandes discursos ni nos podemos permitir vivir en un aislamiento subjetivo, tenemos que volver a plantearnos la relación entre la teoría y la práctica. Por tanto, sólo una práctica reflexiva puede ayudarnos a abstraer y asimismo a saber concretar, a permitirnos empoderarnos del cambio y la posibilidad en nuestro día a día tanto como a largo plazo.

Por ello, cuando hablo de “práctica reflexiva” trato de unificar la importancia de la teoría para llegar al fondo de las cosas y de la actuación sobre una realidad particular. Conjugándolas considero que podemos trabajar de manera más eficaz en el entendimiento de un mundo que nos viene dado pero en el que igualmente colaboramos en su construcción. La experiencia performática parece ser la traducción más generalizada a estas necesidades de las que venimos hablando, y por ello me parece absolutamente necesaria en contextos educativos, de investigación y artísticos, guardando estos entre sí una indudable relación.

Si decidimos mirar a la educación como algo fundamentalmente práctico, el eje del movimiento del mundo real, podemos pretender adoptar caminos que se fundamenten desde la práctica meditada y no desde la teoría-texto. Aquí entra en juego el arte, o como ya hemos dicho, la experiencia performática. La ventaja del arte en general y de la performance en concreto como método es que envuelven una teoría flexible, abierta,

2

adaptativa y totalmente dependiente de la práctica, ya que se suelen definir en paralelo. Trabajamos desde lo que se vive hasta lo que se conoce y todo es maleable por nosotros.

Finalmente, es interesante replantearnos la teoría como un subconjunto de lo posible, pensar en que lo que realmente nos ofrece son herramientas y que con ellas podemos reflexionar desde las acciones

Acciones IV

18:30-20:30 h

Sala de exposiciones

- Analía Beltrán i Janés:** “Retro-Acción”
- María Ballesteros:** “Psique”
- Nora Monge Blesa:** “Exit”
- Elisa Miravalles:** “El Cristal y el Canto”

Analía Beltrán i Janés

“Retro-Acción”

Se trata de una performance basada en el recuerdo, ya que mi primera performance la presente en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, y aunque no presenté la segunda hasta muchísimos años después, este recuerdo ha aflorado cuando he sabido que la sala de exposiciones quedaba disponible para hacer performance.

Me interesa el fluir del tiempo y cómo se cierran círculos, como muestra la psicología de la Gestalt. Tengo la sensación que el tiempo avanza, pero al mismo tiempo fluye en bucle. También me imagino la vida como una novela en la que podemos tomar una de sus hebras y seguirla a ver donde desemboca, poniendo en segundo plano las demás. Focalizamos la atención en esa historia y la vemos como parte del tejido de nuestra vida. Pienso que esto sólo lo podemos hacer los que hemos vivido lo suficiente.

La historia comienza cuando la joven estudiante que era yo se ofrece para hacer una performance en el marco de una instalación en la sala de exposiciones. No sabía lo que era una performance, tampoco lo llamaba así. Otras personas también presentaron performances. Tampoco sabían lo que hacían ni lo llamaban así, ni arte de acción, ni nada. Pero lo que si existía era esa necesidad de expresarnos mediante nuestras acciones. Y eso, de alguna manera, ha perdurado hasta hoy.

CV

Analía Beltrán i Janés es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en pintura, fotografía y vídeo. Desde 2001 centra su actividad principalmente en el Arte de Acción. Ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales como Acción!MAD en Madrid 2008 y 2014, X Bienal de la Habana 2009 (Cuba), Infr'acón Sète (Francia) 2009, Inf'acón Venice 2011, 2013, 2015 y 2017 (colateral a la Bienal de Venecia), Guangzhou Live 3 (China) 2012, Live Action 8 Gotemburgo (Suecia) 2013, Navinki International Performance Festival, Minsk (Bielorrusia) 2013, Out of Mind, Zaragoza 2014, Biennale Anzio e Nettuno (Roma) 2015, La Muga Caula (Gerona) 2016, Centro de Arte Dados Negros 2017 entre otros. Trabaja el proyecto en equipo con el grupo PACK de interacción con la cultura china en el campo del arte de acción, habiendo presentado su trabajo en Acción!MAD 2016, en el anterior Acción Spring y en el Casino de la Reina (Madrid). Paralelamente desarrolla su proyecto de organización con el evento mensual PEPA (Pequeño Evento de Performance Art) con la finalidad de relacionar artistas jóvenes con artistas de más experiencia y servir de impulso para el arte de acción en Madrid. Debido a su formación en artes plásticas, su trabajo en arte de acción parte de la necesidad de eliminar el objeto artístico con el fin de tener un intercambio directo con el público que, en muchos casos, participa en sus performances. Estéticamente persigue la simplicidad, usando objetos corrientes pero llenos de carga simbólica. Busca que el espectador perciba claramente el mensaje y, sobre todo, espera que su trabajo provoque determinados sentimientos, incluso en aquellos que no están familiarizados con las referencias artísticas utilizadas; existiendo, además, un segundo nivel de lectura más complejo para personas iniciadas. La literatura, particularmente la poesía, las canciones y cuentos populares son la inspiración de sus performances, así como temas relacionados con sus circunstancias sociales, especialmente las cuestiones de género. Sus performances se centran en su propia identidad: como mujer, como española, como ser humano en sociedad. También trata temas como la violencia y el juego de poder.

María Ballesteros

“Psique”

María se observa en un espejo, mira su cara, se la toca, se ve y nota sus rugosidades, palpa y mira sus poros, se examina a fondo en el espejo. Se aleja y coge dos trapos blancos y un bote de limpiacristales. Pulveriza el espejo con el contenido del limpiacristales, que es tinta líquida negra. Y empieza a pasar uno de los trapos frotando la tinta en el espejo, vuelve a pulverizar y a frotar el trapo. Una vez más y más hasta que el espejo se ha convertido en una superficie negra y opaca. La observa. Coge el otro trapo y envolviendo su dedo índice dibuja sobre el “ya no espejo” la palabra psique. Después hecha su aliento sobre la palabra y con la parte delantera del brazo y la mano se estampa la imagen del “otra vez espejo”, pues le devuelve una imagen distinta de sí misma.

Metáfora de la muerte del amor romántico, símbolo de la emancipación de las mujeres del heteropatriarcado.

Psique es por antonomasia el prototipo de mujer enamorada que lo sacrifica todo por su dios/hombre. Sus únicas armas son su belleza y su ignorancia, perdidas éstas pierde el amor y el espejo le devuelve su azogue, que limpia y limpia y cada vez es más oscuro y tóxico. Desesperada deja su último aliento, otra psique, y desaparece no sin antes haber recogido la nueva imagen que le devuelve el espejo estampada en su brazo, otra acepción, la más moderna, de psique : mente

Nora Monge Blesa

“Exit”

Surge de la idea de salir de la monotonía, de la alineación. La sociedad frenética en la que nos encontramos nos fuerza a estar en un continuo movimiento, activos, sin pausa. Por lo que nos focalizamos en el fin y no disfrutamos del proceso, entretanto la vida pasa. Es decir, si nuestro objetivo únicamente es escalar la montaña, nos centraremos en ella sin percibir todo lo que la subida, desarrollo de la acción, nos puede aportar.

Esta performance es el propio entendimiento de esta situación, como una persona alineada me dispongo a comerme la sopa mediante acciones repetitivas. Cuando mi deseo es escapar de la situación, terminaré la sopa, para realizar mi siguiente tarea.

CV

Desde el 2013 soy estudiante de Bellas Artes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, (Teruel), de la Universidad de Zaragoza. En 2014 realicé con mis compañeros una exposición colectiva en el Museo Provincial de Teruel. En el verano de 2015 me concedieron una beca de alojamiento en el curso práctico de pintura de paisaje: Miradas y Territorios en Rubielos de Mora. He participado con ilustraciones en el Boletín del Cipaj del Ayuntamiento de Zaragoza en los meses de febrero a mayo y de julio a noviembre, y por último diciembre del 2016. Y en enero y de marzo a octubre del 2017. Tuve publicaciones en el Diario de Teruel en marzo de 2015, en abril de 2016, en mayo de 2017 y en septiembre de 2017, también me publicaron otra ilustración en el Heraldo de Aragón en febrero de 2016. Participé con una ponencia en el curso de Estética y Fenomenología del Arte en Calanda (Teruel) en julio de 2016. En septiembre de 2016 expusieron mi obra (De)limitarse en la fachada de Etopia, Centro de Arte y Tecnología en Zaragoza. En septiembre de 2017 realicé Whoman. La deconstrucción del amor romántico, en el edificio del Vicerrectorado, Teruel.

Elisa Miravalles

“El Cristal y el Canto”

Todas mis acciones son únicas e irrepetibles, y dependen, en gran medida, del estado “del ser” en el cual me encuentre en los días cercanos a la performance. En cada una de ellas están implícitas tanto la concentración como la improvisación. Sin embargo, hay un factor común que las hace “mías”: el carácter pictórico, junto con la energía apasionada y la tensión que surge de mi cuerpo, conjugadas con el espacio y los elementos escogidos para trabajar, que dan lugar a la plasticidad explosiva y emocional que caracteriza todo mi trabajo. En esta ocasión, mi intención es trabajar en el espacio amplio de “La trasera”, o en el escenario del auditorio, con un gran número de copas de cristal, al menos 200. Pretendo crear con ellas una estructura plástica y visual sugerente, y a su vez ir caminando por encima con los pies descalzos, mientras entono ciertas canciones, creando así una pieza de una gran intensidad física y poética. DURACIÓN: 20 MIN APROX. Más info en: www.elisamiravalles.com

CV

FORMACIÓN: -Máster en Investigación en Arte y Creación, Universidad Complutense de Madrid (2014-15). -Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (2012).

2018:

“ERECTA”, Evento PEPA (Madrid).

Próximamente: “EXTREMA PRESENCIA”, Festival Mulleres en acción, Cambados (Galicia). 2017:

-“CULIEBRILLA DE CRISTAL”, acción realizada en galería ATM (Gijón).

- “TÚ MI HIERRO”, acción realizada en la galería ATM (Gijón).

-EXPOSICIÓN “PULSACIONES”, en Galería ATM (Gijón).

- “LA SOMBRA ROJA”, acción realizada en la Sala El Águila (Madrid) con motivo del Festival Internacional Acción!MAD.

- “CANTOS COMO ISLAS”, acción realizada en el Circulo de Arte de Toledo, con motivo del Festival De Performance NEXO.

- “GALLO ROJO”, performance realizada en playa de la Almadrava, Benicásim (Castellón). - “ACCIÓN-ORACIÓN-HORADACIÓN”, performance realizada en el VI ENCUENTRO DE PERFORMANCE MATSU (MADRID) 2017.

-“CULIEBRA”, performance y proyecto performativo realizado durante la estancia en la RESIDENCIA DE ARTISTAS DE PERFORMANCE DE COLUMBIELLO (ASTURIAS), ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN ACCIÓN! MAD. - “LAZOS nº1”, performance realizada junto con el artista Jesús García Plata en la Revista Caminada en homenaje al artista Nel Amaru, Pola de Lena (Asturias).

_“ASCENSO-DESCENSO EN ROJO”, performance realizada en la Universidad Complutense de Bellas Artes de Madrid, dentro del Festival de performance Acción Spring (t) _ “FORMAS DE LATIR”, performance realizada en el Espacio Cultural Nave 73, con motivo del festival Femme Journeys, organizado por Pangea Cultura (Madrid). _“PASARELA”, performance realizada en La Casa del Reloj (Madrid) con motivo de la inauguración “Mil caras de Dulcinea”. _Exposición colectiva “Mil caras de Dulcinea”, Casa del Reloj (Madrid). 2016: - Performance individual “LOS RESTOS DEL IMPACTO”, en el Festival Internacional AcciónMAD! 2016 (Madrid) - Performance individual en el festival “EQUINOX TO EQUINOX: A Global Performance Art Day Performance”(Madrid). - Performance en el Festival de arte contemporáneo SanFest (Guadalajara) - Festival de arte contemporáneo ArtSur (Córdoba) presentando la triple performance pictórica “3,3,3”.

VIERNES

11 DE MAYO

Mesa IV

10:30-12:30 h

La Trasera

- Marta Pol Rigau: “En la sombra de la performance BZ”
- Irene Covalada: “De puerta en puerta”
- María Gárgoles: “Espacio y temporalidad:La obra de Esther Ferrer”

Marta Pol Rigau

“En la sombra de la performance BZ”

En esta comunicación se plantea hacer una incursión en la teoría y la práctica del arte de acción de Borja Zabala (BZ). BZ desde sus primeras experiencias performáticas desarrolladas a finales de los años ochenta con el grupo “Los inseparables” investigó las posibilidades de la acción ritualista con un contenido expresionista. Durante la década de los años noventa exploró, teorizó y formalizó un concepto de acción fundamentado en torno a los principios de brevedad en la presentación en vivo y en directo, defender un mensaje crítico, cínico y corrosivo que la mayoría de las veces iba dirigido a la institución arte, con el propósito de establecer una evidente conexión entre un signo-símbolo cultural con una visión crítica sobre el sistema arte, ya fuera a través de camisetas, objetos, etc.

BZ fue adquiriendo nuevos posicionamientos conceptuales. Participó y presentó acciones en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en el centro de arte La Virreina de Barcelona... la mayoría de las veces en programas comisariados por Carles Hac Mor y Ester Xargay. También participó en proyectos comisariados por El Club7, Rosa Pera, Joan Casellas, Oscar Abril Ascaso, Marta Pol Rigau... En un corto espacio de tiempo consiguió reconocimiento en el ámbito nacional, tanto en la práctica del Arte de Acción como en la teorización. Después de este intenso periodo de trabajo crítico-conceptual el artista se planteó, frente al desgaste que le supuso las desavenencias conceptuales con el panorama artístico del momento, iniciar una excedencia durante la primera década del siglo XXI. Su desaparición de la escena pública comportó el surgimiento de leyendas que discutían sobre si seguía o no su actividad de manera sumergida. Esta nueva forma de concebir la acción no hizo más que dar más fuerza a su discurso fundado en la crítica al arte establecido.

Zabala reapareció discretamente en la escena del arte de acción en la segunda década del siglo XXI, en este momento su trabajo fue adquiriendo nuevos posicionamientos conceptuales desarrollados desde una vertiente más próxima a la performatividad. Sus acciones -sin previo aviso- han sido efectuadas ocasionalmente en público, ya sea utilizando la fórmula de conferencia performativa o el anonimato, aunque la mayoría de las veces se han desarrollado en el ámbito privado o en relación a viajes realizados en solitario, colgadas en las redes sociales, su perfil de facebook.

Su reaparición se consolidó a través de los trabajos de las fotos-acciones, en las que recupera el espíritu de las foto-acciones de los noventa, ya sean autorretratos con los ojos cerrados o el uso de objetos y signos diversos. Generalmente estas imágenes son intervenidas con manchas de dos colores complementarios, el rojo y el verde que se suelen asociar de forma explícita a los valores comerciales que rigen el mundo del arte. Para terminar, cabe decir, que si la particularidad de sus acciones en vivo y en directo era ser críticas -aunque no ausentes de humor- en estas últimas propuestas performáticas, desarrolladas o presentadas en el contexto virtual pervive esta voluntad de defender la acción como un método para expresar una opinión personal.

CV

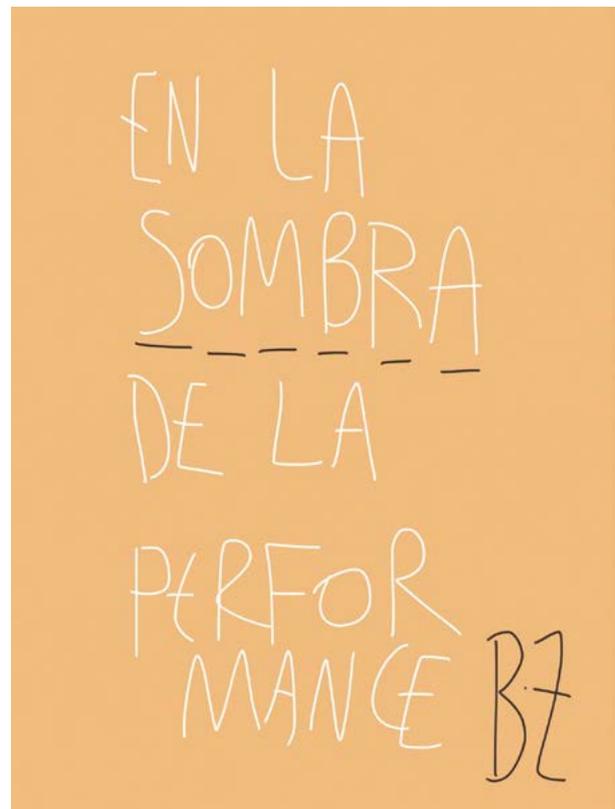
Licenciada en Historia del Arte y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ha ejercido de docente (2008-2014). Desde 2015 es miembro del grupo de investigación PE4 "Imaxes e Contextos" de la Universidad de Vigo.

En relación al comisariado del arte de acción, cabe destacar los Ciclos Anuales de arte de acción a la Fundació Espais de Girona (1992-2008), el Programa d'accions en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) dentro de la exposición Art i Acció: Entre la performance i l'objecte (1998), el co-comisariado con Jaime Vallaure el encuentro Sin Número-Arte de Acción en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (1996) y con Carlos Pina el Festival Internacional de performance eBent en Barcelona y Madrid (2006-2007). Desde 2012 preside la Asociación para la investigación Biocultural y Artística de la Serra de Rodes (ARBAR), especializada en video-acción y la práctica del arte de acción en el entorno rural en desuso.

Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas como: Transversal, Papers d'Art, Lápiz, etc. destacando entre ellos: Les coses de Esther Ferrer editado por "Plaerdemavida" Valencia; L'art d'acció en la dècada dels noranta a l'Estat Espanyol, Revista Eco, Valencia y L'art d'acció a l'Estat espanyol (1968-2000)– Metallenguatge d'un context polític/social/cultural, en Papers d'Art, Girona. Con Carlos Tejo ha co-dirigido el libro "Lo que sucede: reflexiones críticas en torno del arte de acción" editado por Entreascuas, Madrid 2017.

Ha recibido el premio a la Crítica de la Fundació Espais (1997), fondos para la realización del proyecto "Efímer: manifestacions d'art contemporani" (2003 y 2007) en Girona y ha participado del premio otorgado por el ACCA por la Iniciativa expositiva en el Aparador de la Fundació Joan Abelló de Mollet del Vallès (2008).

Con Calos Tejo dirigimos Fugas e Interferencias. III Congreso de Arte de Acción en el CGAC de Santiago de Compostela.

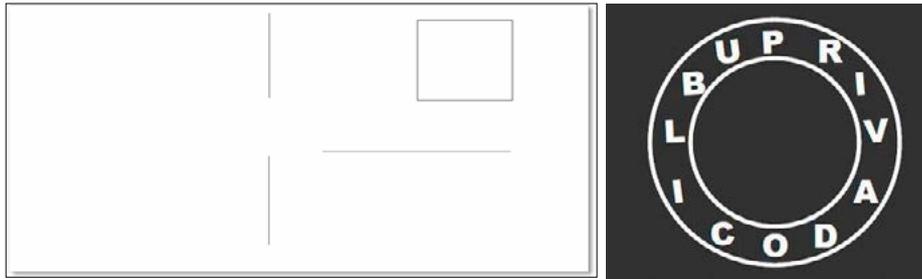
Irene Covaleda

“De puerta en puerta”

El proyecto creativo, se presenta desde una acción de Mail Art que pretende completar el conocimiento sobre el medio del correo conjugado con el arte, como método expresivo desde la práctica. Para ello, se elaboran piezas impresas en formato postal, cuyo motivo principal son las puertas con las que, simbólicamente, se ha intentado hacer referencia a mínimo espacio que existe entre lo público y lo privado. Las postales realizadas son remitidas a los domicilios donde habían sido captadas por el objetivo. Para obtener una respuesta de los receptores a nuestra postal, se utiliza un buzón ubicado en cada domicilio durante un tiempo de duración limitada a dos días que permite incorporar participantes al proyecto. La intervención del espectador presenta una incógnita al inicio del planteamiento, ya que las postales remitidas no indican un procedimiento a seguir al que pueda recurrir el receptor de la imagen, por lo que la ocupación del buzón que se ha instalado en cada uno de los umbrales intervenidos, presenta una difícil previsión.

El proyecto se desarrolla desde la perspectiva de elaborar un trabajo que mantenga vínculos con el discurso dadaísta y sus derivas, el paseo por la urbe se realiza en un principio desde el comportamiento lógico de flujo ciudadano. La ciudad como planteamiento nos ha permitido observar los modos de expansión y las características socioeconómicas así como la reordenación urbana según los intereses de restauración de algunas zonas y la protección de los patrimonios. Observar la degradación de algunos espacios que en otros tiempos acogieron el espíritu liberal de un entorno educativo de inconfundible arquitectura de Goerlich estilo barco por el que se podía trazar una ruta en la ciudad, es también parte de la historia del lugar que se recorre durante esta experiencia. El mantenimiento de edificios que no producen beneficios económicos directos, se aíslan de los planos establecidos en la ciudad, supone problemas de sostenibilidad y seguridad que afectan inevitablemente a los paseos y al sentido que toma el tránsito dibujado. Existe también la necesidad de generar piezas pictóricas que trasladan experiencias vividas en la vía pública y que los materiales utilizados en esa doble dirección que han servido para realizar una práctica Mail Art, sean también, parte de una exposición final.

El planteamiento inicial es, ¿cómo el arte puede generar vías de comunicación? Poner a prueba la capacidad de interacción entre los espacios en los que ubicamos la obra y hacer uso de la herramienta Mail Art como transporte de imagen y mensaje. El territorio urbano en el que se propone la producción de la fotografía de los umbrales que se ha utilizado, así como vincular los espacios de uso común al espacio íntimo desde una plataforma de comunicación como es correos, además de presentar la posibilidad de conjugar la experiencia, añadiendo la intervención del espectador en los buzones y desde el análisis de la figura representativa en la pantalla cinematográfica de un espectador, además de contrastar cada una de las experiencias es, reto que supone conjugar los lenguajes para realizar un estudio que resulte pertinente e interesante.

Este es el inicio

CV

Irene Covaleda comienza su carrera artística profesional en la Escuela de Bellas Artes de Teruel. Después de esta experiencia con el mundo de la creación, prolonga su formación en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca donde comienza su desarrollo como Mail Artista. Pasado este periodo, se muestra su trabajo en la Escuela de Doctorado de Valencia, en la que desarrolla su Tesis Doctoral abordando el Mail Art como herramienta para la creación de puentes interdisciplinares de comunicación. Ha participado en diferentes proyectos de investigación en la facultad de Bellas Artes de Valencia y en la Universidad de Zaragoza. Realiza actualmente trabajos enmarcados en la mediación cultural.

María Gargóles

“Espacio y temporalidad: La obra de Esther Ferrer”

La partitura es un elemento fundamental en el arte performativo ya que posibilita su comprensión y la realización de la misma por parte de otros actores (performers o público). Las interpretaciones de la partitura por parte puede diferir de unos a otros, más aún en la obra de Esther Ferrer que propone “variaciones” en las mismas. La investigación compara la partitura, la obra realizada por la artista y la reperformance que se podía llevar a cabo en la exposición “Todas las variaciones son válidas...” en el Museo Reina Sofía. La investigación analiza las partituras originales, la obra de Esther Ferrer y análisis de activación de las performances de Esther Ferrer como educadora junto con público joven (13-16) en la exposición “Todas las variaciones son válidas...” en el Museo Reina Sofía. Concretamente las obras “performances para siete sillas”, “Huellas, sonidos, espacio”, “Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles”, “Les voy a contar mi vida”, “Dialogo ininterrumpido”. La repetición de la partitura siempre es distinta, las obras de Esther Ferrer aportan una gran libertad para ejecutarlas y en ocasiones incluso ofrece distintas posibilidades de ejecución. Las partituras son claras y con grandes variaciones, con la obra “Performances para siete sillas” es sencillo realizar variaciones, siendo la relación entre los aspectos temporales y la corporalidad un aspecto relevante. Las variaciones corporales y las variaciones temporales son características del arte performativo que se ponen de manifiesto. Desde el punto de vista formal, el cuadrado es una forma recurrente que delimita un espacio, reduciendo el cuadrado hasta trabajar con el recorriéndolo de todas las formas posibles, trabajadas con anterioridad. La readaptación al espacio museístico de “Huellas, sonidos y espacios” y el cuadrado Trabajar con el cuaderno de la propia artista y los recorridos que ella propone y hace posible re-performar las variaciones en el mismo orden. Otras obras como dialogo ininterrumpido y les voy a contar mi vida pueden llevarse a cabo con muy pocos elementos, pero en esta obra se reafirma el uso del cuerpo para su realización. En la exposición el Museo Reina Sofía ha propuesto que la re-performance de la obra de Esther Ferrer pueda ser llevada a cabo por el público visitante. La re-performance que en los últimos tiempos ha expuesto Marina Abramovic, depende de la posibilidad de repetirla, algo imposible si tenemos en cuenta el contexto en el que la realiza, pero en el caso de Esther Ferrer actúan las variaciones temporales. La performance de Esther Ferrer reside en la temporalidad, una variación inherente sin posibilidad de anularla que permite desarrollar con la misma intensidad la performance y que sin duda refuerza la posibilidad de repetirla en el tiempo. Aunque pase el tiempo, las performances de Esther Ferrer tienen la capacidad de variar para adaptarse al tiempo actual en el que se ejecuta la misma

CV

María Gárgoles, graduada en Bellas Artes por la UCM. Actualmente estudiante del Máster en Investigación en Arte y Creación de la UCM y becaria de colaboración del MECD en la sección departamental de Historia del Arte III. También ha sido becaria de formación en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y obtuvo una beca por el Danish Cultural Institute dentro del programa cultural del gobierno Danés. Es educadora en el Museo Reina Sofía en talleres educativos enfocados a público joven, donde también ha colaborado durante cuatro años en el proyecto educativo Equipo. Ha participado en el grupo de trabajo con la Tate Liverpool, Tate Britain, Stedelijk y Centre Pompidou en el marco del proyecto Europeo Youth Interchange que tuvo lugar en Liverpool. Ha contado su experiencia en Equipo y en el programa Europeo en el Museo Thyssen Bornemisza en el encuentro para profesionales Educación + jóvenes. Recientemente ha sido invitada al Desayuno de mujeres líderes y potenciales líderes complutenses.

Acciones V

12:30-14:30 h

Sala de exposiciones y jardín

- María Vidagañ:** “Conexiones microscópicas”
- Ana María Serpa y Rebeca Moreno:** “Abisal”
- Joaquín Artime:** “El lector”
- George Marinov:** “Derecho a nada”
- Van Jesús:** “¿Qué haces con lo que tienes?”

María Vidagañ

“Conexiones microscópicas”

La acción consiste en recitar una serie de conexiones mentales que se activan debido a la decisión de guardar el polvo doméstico en lugar de desecharlo. La lectura en voz alta de estas conexión establece un ritmo que marca la acción paralela de refinado del polvo doméstico recogido y a su vez desencadena nuevas conexiones mentales en el público que observa la acción.

CV

María Vidagañ Murgui es profesora en el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza. Es doctora en Didácticas Específicas por la Universidad de Valencia. Estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, en Mimar Sinan Universitesi en Estambul y en L'École des Beaux Arts de Rennes. Actualmente investiga sobre los lugares comunes entre el arte y la educación. Fruto de estas investigaciones las aplica tanto en su práctica artística como en su práctica docente.

Ana María Serpa y Rebeca Moreno

“Abisal”

Proyecto Chilco fue creado en 2014 por Ana María Serpa y Rebeca Moreno, artistas activas Licenciadas en Bellas artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Proyecto Chilco aparece en un momento en el que la materia de educación artística está desapareciendo del currículo educativo y la creatividad es infravalorada por el mismo, mientras que por el contrario la sociedad y la comunidad educativa demandan nuevas formas pedagógicas.

Proyecto Chilco se mueve en dos áreas de trabajo relacionadas entre sí:

Por una parte desarrolla una serie de talleres donde se hace uso de lenguajes expresivos pertenecientes a movimientos artísticos contemporáneos como la Performance o el Trash art y técnicas derivadas de géneros como la Instalación.

Proyecto Chilco no solo se desenvuelve en el área educativa, sino que también genera obra propia al ser integrado por artistas plásticas activas, esta obra se enfoca principalmente a la performance. Es por este motivo que existe una vinculación entre su proyecto artístico personal con el diseño y puesta en marcha de sus talleres. Dicha actividad se da en diferentes espacios ya sean urbanos, públicos, privados o en eventos.

Joaquín Artime

“El lector”

Al leer, solo el que lee sabe lo que entiende. ¿Cómo, entonces, se pueden visibilizar los procesos de aprendizaje mientras estos ocurren? ¿Cómo podemos acercarnos a la investigación sobre performance y convertirla a su vez en acción? Si atendemos al acto de leer como una acción corporal, como un movimiento de ojos que recorre una superficie, o como un habla hacia el interior, para nosotros mismos, entre dientes; podríamos, de pronto, potenciarlo. Elevar la voz y hacer que el cuerpo se desplace a través de los renglones, de los ritmos, del movimiento de las hojas. O quizá estructurar nuestra posición de lectura según los pensamientos que ésta genera. Así mostraríamos la adquisición del conocimiento como una vivencia física y empírica.

Mi actual investigación se centra en mostrar la lectura como una partitura ejecutada, una deriva de la reproducción del original. En operar desde el lenguaje, ejecutando una lucha con el texto, con los significados y con el autor. Una lucha que se materializa en uno mismo.

Para el Congreso de Arte de Acción en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid propongo una acción que consiste en leer en voz alta las comunicaciones de la primera edición del congreso. Subrayaré y realizaré anotaciones, con la intención de asimilar la información estudiada y a continuación re-interpretar las acciones leídas. De este modo se pone en valor la producción bibliográfica y artística que ha salido del congreso, se presenta la re-interpretación como un medio para comprender lo leído a través del cuerpo, y se cuestiona la manera en la que se produce performance.

La acción se llevará a cabo en los intermedios de las ponencias y las performances, en cualquier espacio del lugar en el cual se desarrolle el encuentro, ya sean pasillos o baños (a escoger una vez se conozca). Se entenderá como una acción desapercibida y no anunciada, aunque se velará por su correcta grabación con el fin de registrar lo ocurrido. Esta estrategia supondrá la producción de una única pieza, entendiendo la adquisición del conocimiento como un proceso performativo de larga duración, donde el lector se expone como intérprete, en un escenario de búsqueda y aprendizaje constante.

CV

Santa Cruz de Tenerife, 1984

Artista multidisciplinar. Vive y trabaja en Valencia. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna con Premio Extraordinario Fin de Carrera (2007). Máster en Producción Artística (2016) y doctorando en Arte: Producción e Investigación por la Universitat Politècnica de València. Becario FPI en el grupo de investigación Laboratorio de Creaciones Inter-media.

Su trabajo se liga a un cuerpo herido/hiriente (el suyo), la memoria y la construcción lingüística de la misma. Para ello emplea el vídeo, la performance, la pintura, el dibujo, la fotografía, el apunte y la escritura.

Ha disfrutado residencias en el Espacio de Producción de Artes Visuales (2012-2014) del Centro de Arte La Regenta (Las Palmas de Gran Canaria) y Residencias A Quemarropa (2014) en la Parking Gallery (Alicante). Ha sido seleccionado en Coincidencias Abiertas (2015), Tenerife; Getxo Arte (2016), Bilbao; o en Confluencias (2016), Mustang Art Gallery (Alicante), los EAC (2017), Museo de la Universidad de Alicante; y Premio Mardel (2017), Centro del Carmen (Valencia).

En Italia lo representa BI-BOX Art Space, galería con la que realizó su primera individual en el extranjero, Appunti (2015). También destaca sus individuales Noli me legere (2016) en la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Y Lettera morta (2016) en el Centro de Artes Plásticas (Las Palmas de Gran Canaria).

Con más de cien exposiciones colectivas en distintos espacios expositivos de Madrid, Barcelona, Londres, Bruselas, La Coruña, Valencia, Murcia, Alicante, Tenerife, Gran Canaria y La Gomera, destaca Cuerpo a Cuerpo (2016) en el Centro de Arte La Regenta (Las Palmas de Gran Canaria).

En 2012 fue fundador de la revista-objeto Papel Engomado, una autopublicación con forma de cajetilla de tabaco en la que han participado más de 70 artistas. Desde 2015 es su director.

George Marinov

“Derecho a nada”

Derecho a Nada es una acción que desarrolla una persona (A), pero en la que se involucran otras dos (B y C). A adhiere una cinta elástica compuesta por tres cámaras de bicicleta a su pie izquierdo y otra cinta elástica compuesta por otras tres cámaras de bicicleta a su pie derecho. A busca a dos personas, B y C, que pueden ser conocidas o desconocidas, con el fin de que cada una de ellas sujete una de las cintas amarradas a sus pies. A se coloca alejado de B y C y empieza a correr de forma constante hacia una dirección fija. B y C sujetan firmemente las cintas. Es necesario que A llegue a su límite físico. La acción dura el tiempo que resista A.

CV

George Marinov. Licenciado en Interpretación en el Teatro de Texto por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), donde actualmente cursa el grado en Dirección de Escena. Así mismo en formación con Claudia Castellucci (Societas Raffaello Sanzio) en Scuola Cònia (Cesena, Italia). Formación complementaria junto a Bartolomé Ferrando (Universidad de Valencia), André E. Teodosio (Teatro Praga) o Javier Nuñez Gascó.

Entre sus trabajos escénicos de carácter performativo y documental destacan; «Ambre» (Premio Ideas Jóvenes 2015, Ayuntamiento de Castellón de la Plana) o Derecho a Nada (2017).

Van Jesús

“¿Qué haces con lo que tienes?”

Delante de un mundo donde muchas veces somos valuados por lo que tenemos y mensurados por las cuantías de aquello que tenemos. Me pregunto ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué fin damos a las cosas?, siendo ellas materiales o no materiales. Pregunta que comparto con la ciudad, sus habitantes y transeúntes. Al fijarla con cemento en la calle, se permite un tiempo indeterminado para posibles reflexiones y respuestas. Un tiempo donde cada uno elige cuando se inicia y cuando se acaba. Un objeto tan cercano, pero al mismo tiempo distante. Un objeto desplazado de su habitual función, permitiéndonos una interacción- acción, una interacción-respuesta con su materia sódica y concreta

CV

Investigadora en el Master de Producción Artística en la UPV (Universidad Politécnica de Valencia-España), en el cual está mapeando festivales Ibero-Americanos de Arte Público, que contengan en su programación performance e intervención urbana, y que actúen como herramienta de pensar la ciudad. Su línea de actuación e investigación es performance en espacio público y festivales de arte público. Trabaja con experiencias artísticas colaborativa junto al colectivo EIA (Experiencia Inmersiva Ambiental) desde 2008. Recibió el premio de Artes Visuales de la Ciudad del Recife- BR (2015). Participó de la I Bienal Internacional de Asunción (2015), y de festivales de arte urbana pela América Latina como FunkFest (Ecuador-2016), Corpórea(Mexico-2016), Summar Córdoba (Argentina-2016), Conquista Ruas (Vitória da Conquista-BA; Brasil2016-2017). Fue invitada a crear y coordinar la asignatura de performance en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Bellas Artes.

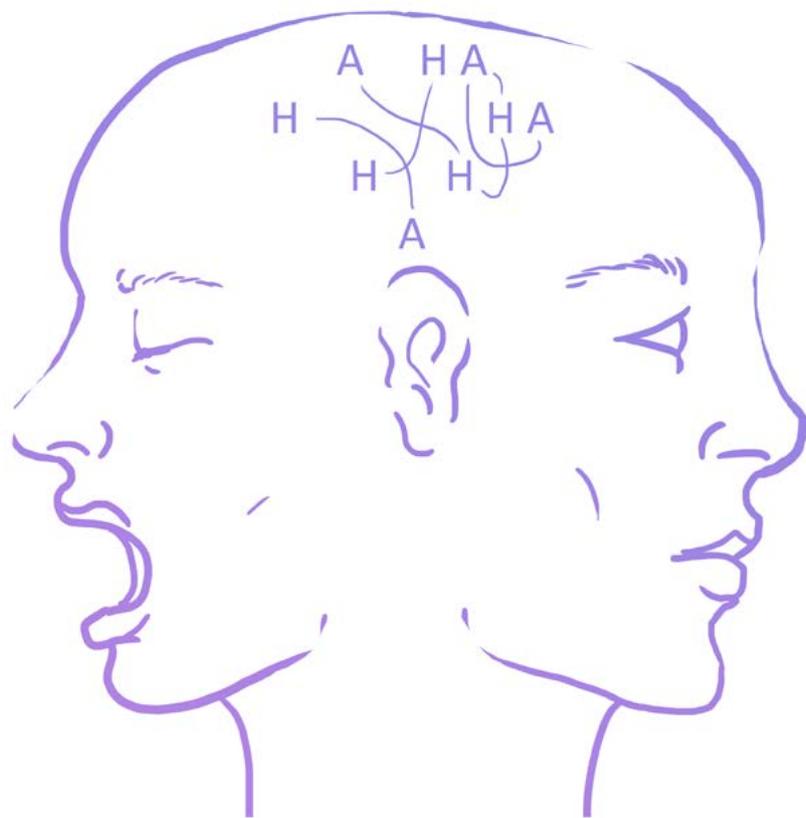

Picnic Performativo

14:30-16:00 h

**“Lo teatral en el campo expandido”
Encuentro con el colectivo PAN
(Alberto Chinchón y Miguel Palancares)
16:00-18:00 h**

***AC Actividad independiente a Acción Spring(t)**

Preludio de Spring(t)

18:00-20:30 h

**Sesión de acciones con participación abierta
en el Jardín**

Videoacciones y material audiovisual

**Televisiones de la facultad
Durante las jornadas**

- Paula Lafuente: “Industriales”
- Elia Torrecilla: “Sándwich Woman”
- Lola Mansilla: “Memoria”
- Yelena de Belgrado: “Paradayz”
- Sandra García Sanz: “Puto pelo”
- Gloria g. Durán y Tais Bielsa: “El día que nací yo”,
“Paseo Sonoro, Concha Méndez sin sombrero”,
“Paseo Sonoro con mono azul”
- Tais Bielsa: “Vostell Happening”, “Distancia_Cero”,
“Entrevista virtual a William S. Burroughs”
- Material documental de Acción Spring(t) 2017

FACULTAD DE BELLAS ARTES
Universidad Complutense de
Madrid

Coordinado por María Fernández Vázquez
y Jesús García Plata

con la colaboración de Vicedecanato de Cultura y los
grupos de investigación “El cuerpo humano en el arte
contemporáneo: Imagen y sujeto” y “En los márgenes
del arte: Tentativas de emancipación”

2018

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Acción
Spring
(t)

