

CA2M

TEATRO, DANZA Y PERFORMANCE

CAJA NEGRA / CUBO BLANCO

27 MAR — 13 ABR

JUEVES 20:00 H. Y

DOMINGOS 18:30 H.

ITZIAR OKARIZ / METTE EDVARSEN / TAMARA KUSELMAN / GUILLEM MONT Y JORGE DUTOR / AIMAR P. GALÍ / BLACK TULIP / PRADILLO / EVA MEYER-KELLER / TERE RECARENS / PAZ ROJO / MÅRTEN SPÅNGBERG / NORBERTO LLOPIS / RUBÉN GRILO Y SPIROS HADJIDJANOS

Con el apoyo de

Colabora

CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo
www.ca2m.org

Av. Constitución 23
28931 Móstoles, Madrid
Tel. 91 276 02 21
ca2m@madrid.org

Entrada libre a todas las actividades. Eva Meyer-Keller, Rubén Grillo y Spiros Hadjidjanos y Pradillo con inscripción.

La modernidad definió los espacios idóneos para la contemplación de las prácticas artísticas. El cubo blanco se configuró como el ámbito expositivo más adecuado para la contemplación del arte. En la exposición de paredes blancas aislada del exterior, el espectador podría pasear y detenerse ante las obras sin ninguna distracción. Con ello todo su ser, pero sobre todo su mirada, estaban entregados a la experiencia estética. Esa misma «neutralidad» sería conferida al espacio teatral, en el que la caja negra se consolidaría como el dispositivo idóneo para eliminar cualquier referencia al mundo exterior que pudiese distraer a los espectadores concentrados, quienes, esta vez quietos, verían la vida de los personajes pasar por delante de ellos como si estuviesen en un café.

En este ciclo de performances, danza y teatro, presentamos un conjunto de propuestas que parten de la idea de performance como una disciplina que se expande y desborda los límites tradicionales no sólo de las prácticas, sino también de las instituciones y los espacios convencionales de exposición de las prácticas artísticas. ¿Cómo pueden la danza y el teatro ser presentadas en el museo? ¿En qué medida sus condiciones específicas de presentación pueden alterar las lógicas del espacio museístico? ¿De qué forma los marcos de significación que aporta el museo transforman asimismo esas prácticas? En este sentido se propone un programa en el que a partir de diversas propuestas se analicen los conceptos de performance y performatividad. En este sentido, ya no sólo los cuerpos performarían, sino también las imágenes, las palabras y cómo no, las cosas.

Las definiciones que Austin, o posteriormente Butler, Derrida o más recientemente el propio Maurizio Lazzarato, dieran del término performatividad apelaban a lo lingüístico, lo identitario y lo objetual. En los últimos años además, el concepto de performatividad ha invadido el ámbito de la política. Hasta tal punto que los acontecimientos que han protagonizado los cuerpos de los ciudadanos en las plazas de buena parte del arco mediterráneo han sido calificados como performances. En este sentido parece importante repensar las aportaciones que artistas contemporáneos están realizando a esta práctica.

A lo largo de seis sesiones dobles de performance y el taller *Open space ¿Caja negra / Cubo blanco? Pensar en la periferia* en la Sala Pradillo de Madrid, nos proponemos realizar encuentros que crucen las disciplinas y que se articulan en torno a tres ejes:

Los actos del lenguaje: el ciclo se abre con la pieza *Negro* de Mette Edvarsen, quien construye mediante el lenguaje y el movimiento una serie de objetos que apelan a la negritud del teatro. Esos objetos que pintados de negro encontramos en cualquier espacio escénico. Los artistas de este bloque trabajan con el lenguaje en la creación de situaciones en las que los presentes son cómplices en la construcción del sentido.

El cuerpo político: si seguimos a Butler, la política del «estar juntos» o del «aparecer de los cuerpos en la plaza», supone un acto de valentía de quienes arriesgan su integridad física en el simple acto de reocupación del espacio público, tantas veces privatizado. ¿Qué papel pueden desempeñar los cuerpos en una esfera pública empobrecida y en plena crisis de la democracia representativa? ¿Cómo lidiar con asuntos como la presencia, la representación y la ocupación desde la danza y la performance? Aquí se torna esencial repensar una vez más conceptos como «pueblo», «masa», «multitud», performance del yo y coreografía social.

La performatividad de las cosas: la práctica de estos artistas se centra en la activación de objetos en apariencia intrascendentes con el fin de desencadenar nuevas tramas que vayan más allá de un materialismo positivista. Bien sea mediante el uso de estrategias apropiacionistas de raíz duchampiana, otras más cercanas al surrealismo de los objetos encontrados, o a aquellas del *détournement* situacionista, estos actos creativos se centran en generar nuevas formas de relación con nuestro entorno. Pero en este bloque también nos adentraremos en el significado de las cosas, aquellos elementos que escapan a la separación radical que estableciera la modernidad entre sujetos y objetos. Así las cosas pueden aludir a asuntos abstractos, pero también nos pueden arrastrar al mundo del animismo, y por supuesto, del fetiche. La performance sería entonces esa «cosa» que se resiste a ser atrapada.

Pablo Martínez, comisario del ciclo

JUEVES 27 MAR

LOS ACTOS DEL LENGUAJE

20:00 H.

ITZIAR OKARIZ. Capítulo 2, V. W., 2013. 30 min. aprox.

La performance consiste en la lectura repetida de un fragmento del libro *Una habitación propia* (1929) de Virginia Wolf (1882 – 1941). En cada repetición el texto va perdiendo el primer concepto o palabra de la lectura inmediatamente anterior hasta desaparecer por completo. El fragmento seleccionado describe un paisaje que se ve reducido y limitado con cada lectura consecutiva, hasta su disolución completa. Cada repetición pone el énfasis en un elemento narrativo diferente, evidenciando hasta las unidades mínimas de significación halladas en el fragmento.

Las acciones de **Itziar Okariz** ponen en marcha distintos dispositivos de representación y comunicación para intentar transgredirlos a través de la utilización de sus mismas convenciones. Un proceso mimético que se sirve de la descontextualización de significantes, del cambio en la ordenación lógica, de la inversión de roles entre quien observa y quien es observado/a y de la repetición. Itziar Okariz ha expuesto de forma individual recientemente en el MUSAC y ha participado en numerosas exposiciones colectivas; en el CA2M participó en *Antes que todo* (2010) e impartió un taller de performance en 2012.

3/14

DOMINGO 30 MAR

LOS ACTOS DEL LENGUAJE

18:30 H.

TAMARA KUSELMAN. No dejes que tu calor se escape, 2014. 30 min. aprox.

En *No dejes que tu calor se escape*, Tamara Kuselman continúa su investigación en torno a la expectativa y el rumor. En esta pieza expresamente pensada para *Caja Negra/Cubo Blanco* desarrolla una propuesta emotiva que juega con el lenguaje cotidiano para la creación de una serie de acciones transformadoras que se encadenan sin freno. El escenario se convertirá en un lugar de transmutación desde el que todos podremos reconsiderar nuestra posición. Si la caja negra es un espacio pensado para que los espectadores miren de frente detenidos en el espacio, Tamara se propone desestabilizar esa convención a través del uso del lenguaje en escena.

El trabajo de **Tamara Kuselman** posee una aparente naturaleza narrativa. Buena parte de sus propuestas conectan con el espectador de forma sutil mediante elementos emotivos, produciendo situaciones descentralizadas en las que el foco de atención se disuelve hasta tal punto que las distancias entre realidad y ficción quedan desdibujadas. Pequeñas interferencias en una realidad preestablecida generan alteraciones en el estado de los espectadores, que quedan de forma irremediable sumidos en la acción. Tamara Kuselman ha expuesto en De Appel y el MACBA entre otros. En el CA2M participó en *Antes que todo* (2010).

5/14

20:45 H.

METTE EDVARSEN. Negro, 2011. 30 min. aprox.

Negro es un solo acerca de hacer aparecer cosas. El espacio está vacío. Sin cosas en él. A través de la palabra hablada y los movimientos en el espacio, un mundo aparecerá visible, donde la performer es la mediadora entre el público y lo que está ahí. Es un juego en tiempo y en espacio donde solamente el cuerpo está físicamente presente, actuando y manejando objetos invisibles, constantemente intentando saltar la distancia invisible entre pensamiento y experiencia, entre aquí y allá.

El trabajo de **Mette Edvarsen** se sitúa dentro del campo de las artes performativas, explorando además otros medios o formatos como el vídeo y los libros. Aunque su trabajo ha sido tradicionalmente enmarcado en el campo de la danza, por su formación como bailarina y colaboración con coreógrafos y compañías de prestigio como Les Ballets C. de la B. o el propio Mårten Spångberg, su investigación desborda esos límites disciplinares.

4/14

Mette Edvarsen, *Negro*, 2011

19:30 H.

GUILLEM MONT Y JORGE DUTOR. Los micrófonos, 2013. 50 min. aprox.

¿Cómo nos podemos convertir en micrófonos para amplificar nuestro discurso? ¿Cómo podemos empoderar la cultura pop para sugerir ritmos, dinámicas, sensaciones y afectos con el potencial de abrir el ojo del espectador y las orejas de quién escucha? ¿Qué significa ser pop o popular?

En *Los micrófonos*, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol se sumergen en un universo común, eso que constantemente nos rodea: la cultura pop. Una coreografía de nombres de celebrities y pop stars, títulos de canciones y estribillos donde los performers sugieren paisajes en los que el público entra en un campo de extrañezas y desviaciones, de recuerdos personales y asociaciones salvajes creando relaciones entre los diferentes elementos propuestos.

Guillem Mont, coreógrafo, bailarín y performer y **Jorge Dutor** escenógrafo, creador escénico y performer viven en Barcelona. Empiezan a trabajar juntos en 2009 y en 2011 crean *¿Y por qué John Cage?* En Octubre de 2013 han estrenado su nuevo trabajo *Los micrófonos*. En sus trabajos utilizan el lenguaje como algo matérico y musical, combinándolo con el tiempo, el espacio y la acción. Aparte de realizar sus propios proyectos también colaboran con otros creadores como María Jerez, Sara Manente/Marcos Simoes y Mette Ingvarsen.

6/14

JUEVES 3 ABR

EL CUERPO POLÍTICO

20:00 H.

AIMAR P. GALÍ. Sudando el discurso, 2013. 45 min. aprox.

«En esta presentación hablaré del bailarín como sujeto de subalternidad; hablaré de cómo la formación del bailarín, que lo concibe como un cuerpo-máquina el cuál no requiere de discurso, es uno de los principales agentes de su condición subalterna; hablaré de mi cuerpo como archivo o documento vivo; afirmaré: mi cuerpo es mi tesis; hablaré de la fetichización del cuerpo del bailarín; hablaré de como el discurso de la danza no se legitima desde el que la practica sino desde el que la observa y la analiza, y las problemáticas que esto conlleva. Y todo esto lo puedo hacer porque soy bailarín, y mi práctica, o mi discurso, tanto físico como teórico, es atravesado por este cuerpo, que suda y habla.»

Aimar Pérez Galí desarrolla su práctica de las artes performáticas como bailarín, coreógrafo, pedagogo, investigador y escritor. Desde 2011 es responsable de Espacio Práctico, un espacio auto-instituido en Barcelona.

21:00 H.

BLACK TULIP. Todo por hacer, 2014.

BT es un ente transc corporal, un pseudónimo colectivo para ser encarnado. Una masa informe de afectos que dibujan un espacio entre si y en constante transformación. La propuesta de BT para Caja Negro/Cubo Blanco pone de manifiesto la capacidad de decisión de los cuerpos en espacios estructurados y por tanto de poder.

Black Tulip es un paraguas que acoge de forma temporal a artistas bajo una posición anónima. Sustituir el «nombre de artista» por un pseudónimo colectivo postula un primer gesto hacia otra manera de entender la práctica artística. El concepto de Black Tulip se ha desarrollado en contextos como el Centro Cultural Sao Paulo, The Office en Berlín, DOMÉSTICO en Madrid, Festival MAPA en Pontós o en el MACBA.

7/14

DOMINGO 6 ABR

LA PERFORMATIVIDAD DE LAS COSAS

18:30 H.

EVA MEYER-KELLER. Death is certain, 2003. 35 min aprox.

Las cerezas tienen una piel suave, pulpa y una especie de hueso en su interior. Su jugo es rojo como la sangre. Si las tratamos como los humanos tratan a veces a otros humanos, se vuelven humanas o al menos se transforman en objetos animados que nos invitan a identificarnos con ellos.

Inspirándose en los cuentos de hadas, en los que en ocasiones los objetos cobran vida y se convierten así en una pantalla de proyección para nuestras experiencias y fantasías, en la performance *Death is Certain* Eva Meyer-Keller se sirve de las cerezas como protagonistas. Los rabitos se quitan de las frutas, pero estas no se lavan ni se deshuesan. En lugar de eso son asesinadas. La artista se encarga de esta tarea manualmente, de una forma que convierte lo cotidiano en algo brutal. La escena recuerda al espectador a las muertes de las películas, pero también a la realidad de las ejecuciones, a la forma en que se producen: asociaciones de la experiencia individual y colectiva ante una muerte dulce en la mesa de la cocina.

Eva Meyer-Keller trabaja principalmente con la performance y ha venido mostrando su trabajo tanto en galerías como teatros. Antes de graduarse en la escuela para New Dance Development (SND) en Amsterdam, estudió fotografía y artes visuales en Berlín y Londres. El trabajo de Eva es versátil. A menudo trabaja con varios proyectos al mismo tiempo, realiza performances, organiza festivales y eventos, desarrolla proyectos junto a otras personas y hace cada vez más vídeos.

Aforo limitado a 30 personas. Reserva en actividades.ca2m@madrid.org

9/14

SÁBADO 5 ABR

SALA PRADILLO

12:00 — 19:00 H.

Open Space ¿Caja negra / Cubo blanco? Pensar en la periferia

Dentro del ciclo de performances, las comunidades de aprendizaje PAM! Teatro Pradillo y Las Lindes realizaremos un open space para reflexionar de forma participativa sobre el concepto de «performatividad», sus derivaciones y aplicaciones dentro de nuestro contexto artístico y político, así como sobre los marcos en los que actualmente se localizan las prácticas performativas y cómo estos determinan la producción de significados.

Si el concepto «performatividad» hace referencia a la capacidad de algunas expresiones de convertirse en acciones y transformar la realidad, ¿podríamos ocupar la figura del pensador emancipado y plantear nuestras propias definiciones y aplicaciones sobre este concepto y derivar, a través de sus significados, nuestra experiencia performativa cotidiana? ¿Podríamos performar el concepto de performatividad, es decir, afectarlo y apropiarnos de él?

Os invitamos a acompañarnos en un recorrido que empezará el jueves 3 de abril a las 20:00 horas en CA2M con la performance de Aimar P. Galí y la intervención de Black Tulip, continuará en Teatro Pradillo el sábado 5 con el Open Space en donde a través de una metodología autoformativa nos excitaremos, preguntaremos, conversaremos y mapearemos poniendo en común nuestro propio conocimiento, y terminará con las performances del domingo de nuevo en el CA2M.

En colaboración con Teatro Pradillo (c/Pradillo, 12, Madrid)

Inscripción gratuita en info@teatropradillo.com

8/14

19:30 H.

TERE RECARENS. 19 de marzo de 2014, 2004-2014. 30 min. aprox.

«Me sitúo dentro de las cosas, de las palabras, del lenguaje; no en medio, sino justo en el interior, para formar parte de ello. Este deseo se expresa de distintas maneras en mis obras. Mi enfoque humorístico y el trabajo en el lugar de la instalación son un hilo conductor común que recorre una producción artística basada en una mezcla de investigación y espontaneidad.

El 19 de marzo de 2004 decidí sellar dos contenedores durante diez años. Ahora describiré lo que ha sucedido desde entonces.»

Tere Recarens vive y trabaja en Berlín. Su obra está perfilada como un proceso de documentación de la propia vida, una colección de testimonios mínimos y accidentales donde resulta prácticamente imposible apreciar la frontera entre arte y vida. Su trabajo está bañado de una sensibilidad pop que habla del arte como algo chocante y divertido en el que la artista comparte sus vivencias —su vida— con el espectador, recuperando el romántico dualismo arte-vida. Más que de obras pues, conviene hablar de una actitud que no pretende aleccionar sino invitar al espectador a participar.

10/14

JUEVES 10 ABR

EL CUERPO POLÍTICO

20:00 H.

PAZ ROJO. Dancismo, 2014. 30 min. aprox.

'Dancismo': del baile de gobierno (lo coreográfico) a la coreografía como aparato ingobernable. Un gesto documental escrito y ejecutado por Paz Rojo. La edición de las imágenes ha sido realizada junto a Emilio Tomé, quien colabora con Paz en el montaje de este trabajo. El comisario Pablo Martínez encargó a Paz una intervención, cuyo gesto es este, y el CA2M le cedió su espacio para poder planearlo. Una producción de Paz Rojo, con la financiación de la Stockholm University of the Arts (SUA) de Suecia, donde actualmente realiza un doctorado en prácticas coreográficas y curatoriales, del que este experimento forma parte.

Paz Rojo es trabajadora cultural y su actividad se desarrolla en el campo de las artes vivas y el movimiento. Actualmente disfruta de una beca de doctorado en Doch y Lund University en Estocolmo, Suecia. Interesada en la de-construcción de diferentes tecnologías somáticas, intenta proponer las condiciones generadoras de experiencias coreo (políticas y estéticas) que inventen nuevas formas de des-subjetivación radicalmente inclusivas.

11/14

DOMINGO 13 ABR

LA PERFORMATIVIDAD DE LAS COSAS

18:30 H.

NORBERTO LLOPIS. All things, work in progress, 2014. 40 min. aprox.

«Arqueología de un espacio-objeto. Inicié este proyecto con una premisa: «el tiempo no es inocente», y haré todo lo posible por convencerles de ello. Todo comenzó el día que entré en un supermercado y vi un «desodorante para bebés» por primera vez en mi vida. En ese momento me di cuenta de que yo mismo era un desodorante para bebés y de que por tanto el tiempo era también un desodorante para bebés.

Las cosas fragmentan el tiempo, crean segmentos, se apropian del tiempo y del espacio y los llevan a los territorios para los que han sido creadas. En *All things*, corto el tiempo siguiendo el dictado de las cosas: matamos el tiempo, aplazamos las tareas, saltamos de un tiempo a otro, provocamos crisis en el tiempo, devaluamos y revalorizamos el tiempo, lo hacemos desaparecer, lo vendemos... *All things* habla de las distintas formas en que nos sentimos empujados a territorializar el tiempo y el espacio. Me gustaría tener el valor de una botella de plástico vacía, podría tener el valor de una botella de plástico vacía, que es probablemente menor que los 25 céntimos que cuesta, pero sigue siendo independiente del precio del material.»

Norberto Llopis es graduado en danza y coreografía por el Institut del Teatre de Barcelona, y Máster en Artes Performativas en DasArts en Ámsterdam. Actualmente estudia Filosofía. Ha trabajado en diversos proyectos en Barcelona, Bruselas y Holanda y ha participado en diferentes procesos creativos con artistas como Carolien Hermans, Paz Rojo, Diego Gil, Jefta Van Dinther y Nada Gambier, entre otros.

All things es una producción de Het Veem Theater en coproducción con workspacebrussels y BUDA center, Kortrijk (Bélgica).

13/14

21:00 H.

MÅRTEN SPÅNGBERG. Slowfall, 2008. 70 min. aprox.

Las obras del performer, coreógrafo, autor y comisario sueco Mårten Spångberg tratan sobre la existencia humana —nuestro yo, nuestras realidades, nuestras carencias—, así como sobre la percepción del cuerpo y el espacio. En *Slowfall* desarrolla una conexión entre la respiración por los chacras, las prácticas corporales orientales y el dibujo, y la emplea como medio para diseñar una coreografía. Durante la obra, el artista, solo en el escenario, crea un dibujo a gran escala, como si representase una maquinaria de ilusión mágica, y lo combina con una narración desarrollada en torno a las intensidades mágicas del cuerpo.

Mårten Spångberg ha estado en el escenario desde 1994 y desde 1999 ha creado sus propias coreografías. Junto al arquitecto Tor Lindstrand lanzó el International Festival, un proyecto interdisciplinar que mezclaba arquitectura y coreografía/performance. Tiene amplia experiencia como docente y ha organizado numerosos festivales internacionales. Entre 2008 y 2012 dirigió el máster de coreografía de la University of Dance and Circus en Estocolmo. Su primer libro, *Spangbergianism*, fue publicado en 2011.

12/14

Paz Rojo. *Dancismo*, 2014

19:30 H.

RUBÉN GRILO Y SPIROS HADJIDJANOS. Sin título, 2014. 50 min. aprox.

Con su performance, Rubén Grilo y Spiros Hadjidjanos pretenden hacer un uso crítico de la infraestructura del CA2M. A través de la filosofía realista contemporánea o el imaginario tecnológico, cuestiones como “cuáles son las cualidades performativas de los objetos” aparecen no solo para producir una economía del tiempo, sino sobre todo del espacio y la accesibilidad.

Rubén Grilo reside en Berlín. Recientemente ha expuesto en CIRCA Projects, Newcastle upon Tyne (2013); Noguerras Blanchard, Madrid (2012); Wilfried Lentz, Rotterdam (2012) y MARCO, Vigo (2011) entre otros. También ha participado en exposiciones colectivas en Martin Van Zomeren, Amsterdam (2013); Nest, Den Haag (2013); y CSS Bard, New York (2011). Grilo ha sido artista residente en Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2011-2013).

Spiros Hadjidjanos reside en Berlín. Ha mostrado su trabajo internacionalmente en Instituut voor Mediakunst, Amsterdam (2012); Centre d'Art Bastille, Grenoble (2012); Import Projects, Berlin (2013); Transmediale, Berlín (2012), y galerías como Martin Van Zomeren, Amsterdam (2013); Future Gallery, Berlin (2013); y Von Cirne, Cologne (2012), entre otras. Hadjidjanos ha sido becado por la DAAD y Fulbright.

Aforo limitado a 40 personas. Reserva en actividades.ca2m@madrid.org

14/14