

Chachachá al alba al alba chachachá
Chachachá las nalgas las nalgas chachachá
Chachachá playa hamaca haragán
Haragán hamaca playa chachachá
Chachachá manzana naranja ananás
Ananás naranja manzana chachachá
Chachachá plaza palmas tralalá
Tralalá palmas plaza chachachá
Chachachá barca alambrada catacrac
Catacrac alambrada barca chachachá
Chachachá al habla al habla chachachá
Chacha-chachá palabra
Palabra chachachá

PALABRA
CHACHACHÁ

Picnic Sessions 2023

Índice

Palabra chachachá	(pág.3)
Sesión 1: Jueves 25/05 Llorenç Barber Javi Álvarez	(pág.5)
Sesión 2: Jueves 01/06 Juf (Leticia Ybarra + Bea Ortega Botas) Pol Jiménez Matthieu Blond	(pág.8)
Sesión 3: Jueves 08/06 Park Keito (Kotomi Nishiwaki + Miquel Casaponsa) Joris Lacoste Noela Covelo	(pág.12)
Sesión 4: Jueves 15/06 Paula Miralles Josep Xortó & The Congosound	(pág.17)
Sesión 5: Jueves 22/06 Alix Eynaudi Clara Amaral Simon Asencio et al.	(pág.20)
Sesión 6: Jueves 29/06 María Jerez + Élan d'Orphium Laura Llanelli Venecia Flúor	(pág.24)

PALABRA CHACHACHÁ

En poco más de una década, el cuerpo ha pasado de los márgenes a una posición central en la cultura contemporánea. Para que este desplazamiento despliegue su potencial por completo, es necesario prestar atención a las articulaciones de nuestra materialidad con lo que nos rodea. “Palabra chachachá” se aproxima a esas inflexiones donde el mundo conforma los cuerpos y viceversa a través del paradigma del lenguaje expandido. De manera ambivalente, ese lenguaje de límites difusos es tanto generador como resultado de movimiento, sonido, imágenes, automatismos, afectos, economía y modos de organización social. Este programa propone una serie de presentaciones que atestiguan de manera parcial la complejidad con la que estos elementos se imbrican y se afectan entre sí.

El lenguaje ya no pertenece tan sólo a los humanos sino que, en una especie de regreso a la fábula, animales, objetos y elementos naturales nos murmuran al oído. Por otro lado, la certeza de los significantes se desvanece al confrontarse a la infinita variabilidad de los referentes y la multiplicidad de interpretaciones posibles. En este ámbito donde reina la indeterminación, cada frase que pronunciamos es un hechizo, una puerta que abrimos sin saber adónde conduce. Al cuestionar los modos de nombrar y su relación con las cosas, se interfiere también con dinámicas establecidas y emergen posibilidades que van más allá de lo que podemos imaginar.

Transitando por coreografías, poemas, canciones, susurros, gritos, rumores, sortilegios, películas sin imágenes, el repiquetear de las castañuelas, idiomas próximos, lenguas distantes, traducciones insólitas, libros y periódicos encarnados, el lenguaje de los pájaros y el de los ordenadores, quizás perdamos el habla de forma pasajera y nos veamos forzadas a buscar las palabras. Quién sabe si encontraremos modos distintos de articular el pensamiento a, ante, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, después, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía la silueta de las nubes, el fondo de los bolsillos o los posos del café.

Quim Pujol

PALABRA CHACHACHÍA

A caballo entre la poesía, las artes escénicas y el arte contemporáneo, la práctica de **Quim Pujol** desnaturaliza el lenguaje para revelar la ideología que se inscribe en los modos de expresión ordinarios y abrir otras posibilidades de relación. Las últimas piezas de este escritor y performer heterodoxo son “El mensaje de otros mundos” (2021) y “Variedad de variedades” (2022). Ha participado en exposiciones en centros de arte como la Fundació Antoni Tàpies, La Capella o el EACC. Ha editado junto con Ixiar Rozas el volumen sobre teoría afectiva “Ejercicios de ocupación” (Ediciones Polígrafa, 2015), fue comisario del programa experimental del Mercat de les Flors (2011-2015) y colabora con el Observatorio del placer.

Agradecimientos: Berta Gutiérrez Casaos

Sesión 1
Jueves 25 de mayo
de 21h a 23h

Llorenç Barber

ACTUM reenactment

Foto de Héctor Gómez

Poco después de los “Encuentros de Pamplona” (1972), se constituye en Valencia el grupo ACTUM, con el ánimo de crear un espacio para la experimentación musical. De 1973 a 1983, ACTUM estrena obras propias y ajenas en las que afloran los distintos paradigmas que en los años setenta flotaban en las praxis más sugerentes del momento: minimalismos, improvisaciones, cageismo, aleatoriedades, intermedia, músicas visuales, electroacústicas, etc. En sus conciertos apelan a la creatividad de los asistentes e invitan a aquellos que lo deseen a integrarse en el grupo sin importar el grado de sus conocimientos o técnicas instrumentales. Como si de uno de estos encuentros se tratase, Llorenç Barber nos invita a descubrir ejercicios, dispositivos y partituras que aún hoy conservan intacto su potencial para repensar las expectativas y las dinámicas sociales que se generan alrededor del arte sonoro.

Llorenç Barber (1948) es un músico, compositor, teórico, musicólogo y artista sonoro nacido en Ayelo de Malferit (Valencia). Es uno de los introductores del minimalismo musical en España y creador de propuestas de “música plurifocal” (“conciertos de ciudad”, “naumaquias”, “conciertos de los sentidos”, “conciertos itinerantes”); músicas textuales, improvisación, construcción de instrumentos experimentales y un largo etcétera. También ha llevado a cabo una importante labor como creador de colectivos y encuentros en torno al arte de vanguardia y la música contemporánea. Entre ellos destacan ACTUM, Flatus Vocis Trio (junto a Bartomeu Ferrando y Fátima Miranda), el Taller de Música Mundana y el ENSEMS, entre muchos otros.

Javi Álvarez

Secuencia, causé cine, su cine cae 2

Una pieza de traducción especulativa en VHS, sintetizadores y ecos de cinta.

- “Gente marchosa ¿Le damos a funky?”. Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force en “Planet Rock”

- “Soy el único rey magnético original. Aquí está, lo estáis viendo, el rey original que le gusta hacer lo que hace. No grites, no corras, no te escondas, no huyas, soy yo y llego a ti en directo, a través de las ondas de televisión o de lo que sea”. Kase2 en “Style Wars”

- “Hago un giro sobre la espalda que inventé yo ¿Quieres verlo?” Crazy Legs en “Style Wars”

- “Yo sigo mezclando hacia delante y hacia atrás, hacia atrás y hacia delante y el público continúa enloquecido. Bastaría con un segundo, pero cinco segundos se convierten en un minuto o media hora si quieres, y entonces todos nos ponemos a cien”. Grandmaster Flash en “Looking for the Perfect Beat”

- “Tal vez fue mi scratching el que hizo que bajaran esos rayos de luz, quizá venían de visita y yo me estaba comunicando realmente con seres intergalácticos”.

Mix Master Mike en “Scratch”

- “Son los rockeros del Bronx. Empieza el concurso”.

Lee en “Beat Street”

Foto de Javi Álvarez

“**Javi Álvarez** (Fluzo, Néboa, La Máquina de Luz, La Follable, Dúo Cobra, Dj de la muerte,...), dandi megatrónico, especialista en arte conceptual y juegos de palabras, descuartiza cualquier prejuicio con propuestas eclécticas en las que se dan la mano el psychobilly, la electrónica vintage, el desvarío punk y los entremeses musicales para gente convenientemente vestida y armada. Si se imaginan la orquesta de Lalo Schifrin tocando casiotones en el Restaurante del Fin del Mundo, estarán cerca de hacerse una idea...” Sebastià Jovani

Sesión 2
Jueves 01 de junio
de 21h a 23h

Juf (Bea Ortega Botas y Leticia Ybarra)

103 focos de sol

Imagen de Juf

Propone un recorrido crítico por la relación que se da entre el amor, la teatralidad, y sus mecanismos de amplificación a través del trabajo de artistas y poetas contemporáneas. El evento poético intercala lecturas de poemas, diálogos teatrales y extractos de piezas sonoras para abordar distintos cuerpos y espacios en relación al enamoramiento y los estados que lo precipitan y siguen. La amplificación y el ensanchamiento (de voces, gestos, mensajes y emociones) que se producen tanto en la acústica de los teatros como en los cuerpos de actores y cantantes encuentra su paralelo en el sentimiento amoroso y en el vacío que repentinamente aparece de entre la manipulación de distintas escalas.

Beatriz Ortega Botas (Oviedo, 1990) y **Leto Ybarra** (Madrid, 1991) son comisarias y editoras del proyecto de poesía **Juf**. Beatriz Ortega Botas también co-dirige desde 2017 la plataforma comisarial Yaby y es co-editora de la revista online **_AH**. Como comisaria ha colaborado con instituciones como Vleeshal (Middelburg, Países Bajos), Fundació Miró (Barcelona), EACC (Castellón), ARCO (Madrid), La Casa Encendida (Madrid) o Hangar (Barcelona). Leto Ybarra ha expuesto o recitado en The Ryder (Madrid, 2021), Gasworks (Londres, 2022), La Casa Encendida (Madrid, 2022), Cordova (Barcelona, 2021), CentroCentro (Madrid, 2020) o Haus Wien (Viena, 2020), entre otros. Ha sido residente en Gasworks (2022), Tabakalera (2022) y Matadero Madrid (2023). En 2021 publicó "Fantasmata eres pegamento" con Caniche Editorial.

Pol Jiménez

Lo faunal

Foto de Christian Bertrand

Lo faunal es un tránsito por lo interespecie, construido desde lo que conocemos como la danza española, desclasificando sus cuatro ramas (folklore, escuela bolera, danza estilizada y flamenco) atravesadas por la figura del Fauno. En este caso, mostraremos un extracto de la pieza larga que es la parte del folklore y el bolero, “Lo Faunal, necessitat de follia”.

Pol Jiménez encarna la figura mitológica, que durante su siesta fantasea con las ninfas. Para hacerlo, parte del Fauno de la danza clásica de Nijinsky; sin embargo, tanto el intérprete como el director de la pieza, Bruno Ramri, se centran en la idea de que el Fauno no es solo un personaje mitológico, sino más bien una condición. Una condición interespecie que comparte con la danza española, como potencial constructo que bajo la hibridación constante puede ensanchar sus fronteras.

Pol Jiménez, coreógrafo y bailarín, (Barcelona, 1995). Artista formado en danza española y flamenco, siempre a la búsqueda de nuevos códigos e interrogantes de la escena y el pensamiento contemporáneo para nutrir sus creaciones. Formado en danza española por el Conservatori Professional de Dansa de Barcelona, a quien representó como coreógrafo en la Assamblée Internationale 2013 de Toronto. Estrena sus producciones en el Mercat de les Flors, Sala Hiroshima y Fira Mediterrània de Manresa, consiguiendo premios como “Mejor Bailarín” por los Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 2018 y por los XXV Premis Butaca. Entra a formar parte de los catálogos recomendados por la Red Española de Teatros. A pesar de su juventud, cuenta con una trayectoria intensa como bailarín y coreógrafo, trabajando con compañías o coreógrafos como la Fura dels Baus, Cesc Gelabert, Juan Carlos Lériada, José Manuel Álvarez, Ángel Rojas o Mdvd. Forma parte del grupo musical “Los Aurora”. Actualmente en gira con la última producción “Lo faunal” y coordina los ciclos “Se avvicina” en Pla Roig y “Cronexiones” en La Tacones.

Matthieu Blond

Mercurio retrógrado

Foto de Yves de Orestis

Mercurio retrógrado es una performance que juega con las especificidades del teatro multiplicando los trajes, las historias, y las performatividades. Estas diferentes formas de teatralidad (*stand up*, conferencia performance, presentador de tele, drag queen) se llevan al límite hasta rozar el kitsch. La astrología es un elemento central de esta performance. Se trata de una de las técnicas de predicción más antiguas del mundo que ha conocido una popularidad renovada a partir del siglo XX debido a su presencia en los medios, primero en los periódicos de papel, luego la radio, la televisión y ahora en las redes sociales. El término “Mercurio retrógrado” se ha convertido incluso en una expresión en el lenguaje común para designar un momento difícil creado por

los astros. Diversos grandes astrólogos se han convertido en iconos modernos como Walter Mercado, Jojo Medium, Rob Breznsny o también Madame Soleil. A través de esta investigación, Matthieu Blond explora las relaciones entre la astrología y los medios, en particular la teatralización de la predicción astral. No sólo son los astros los que se convierten en fuente de interpretación en la performance, sino la materia misma de los medios de comunicación con el motivo del papel de periódico que se convierte en escenografía, traje y accesorio. En esta pieza se evocan distintos personajes como la drag queen Tūnae Xpress que marca el ritmo de la dramaturgia haciendo predicciones astrales de forma regular.

Matthieu Blond, artista, performer y arquitecto con base en París, estudia arquitectura en Ensa Versailles y se forma en danza en la S.E.A.D. de Austria y luego en la SNDO de Ámsterdam. Ha trabajado para diferentes agencias de arquitectura en París, entre ellas LIST, Berger&Berger y Arch'Concept. Explora desde 2017 las relaciones entre performance y publicación sobre todo con el proyecto “Journal”. Concibe con esta investigación un catálogo de exposición performado para “A Poem Should Be Read In Sequence”, “Necrológicas”, una “Edición Especial” para la bienal de arquitectura PARI y EXPORAMA así como una serie de fanzines titulados “As Blond As You Want”. Desarrolla este trabajo en el seno del Dutch Art Institute entre 2017 y 2019. Participa en varias exposiciones colectivas como “Un Discret Bijou” en la Nef de Pantin en 2019 y “Faire disparaître le travail” en GlassBox, París, 2020. Trabaja como bailarín para varios coreógrafos como Eli Lecuru, Alain Michard, Guiomar Campos, Clara Saito y Lisa Vereertbrugghen.

Sesión 3
Jueves 8 de junio
de 21h a 23h

Park Keito (Kotomi Nishiwaki y Miquel Casaponsa) *New(a)days*

Foto de Miquel Casaponsa

Un conjunto de escenas que investigan sobre diferentes formas de comunicación y rituales diarios para ir construyendo estados y paisajes que van desde la pura contemplación hasta llegar a momentos con carácter casi apocalíptico. Una mujer en escena que pasa por diferentes estados de empoderamiento y de relación y simbiosis con la naturaleza. Una combinación de presencia y cuestionamiento sobre las posibilidades de abstracción y poéticas. Eventos que se suceden en crescendo para colocar al espectador dentro de un viaje donde la experiencia perceptiva del cuerpo va evolucionando para dar apertura a un intercambio imaginativo.

Kotomi Nishiwaki es una intérprete y coreógrafa japonesa. Después de su educación en P.A.R.T.S (Bélgica) ha estado colaborando y trabajando para/con Anzu Furukawa, João Fiadeiro, Abraham Hurtado y Meg Stuart/Damaged Goods entre otros.

Miquel Casaponsa estudia arquitectura interior y música en Barcelona y Bruselas. Compone e improvisa con guitarra y field recordings y crea sonido para instalaciones y performances con Brendan Dougherty, Monia Montal, Ana Konjetsky, Giovanni Di Domenico, Charo Calvo y João Lima entre otros.

Park Keito es la asociación que aglutina el trabajo de Kotomi Nishiwaki y Miquel Casaponsa así como las colaboraciones con otros artistas. Sus intereses y el objetivo de la investigación confluyen en diferentes disciplinas como la performance, el sonido y las artes visuales. Sus performances e instalaciones juegan con el cuerpo y los objetos conjugando paisajes artificiales y ficciones en contraste con paisajes sonoros orgánicos y movimiento cinético. Park Keito tiene su sede en Barcelona.

Joris Lacoste

En tu nombre

Foto de Marion Bizet

Quim Pujol me ha invitado a dirigirme a las gentes de Móstoles. Como no hablo castellano, aparece la cuestión de la traducción. Se da el caso de que Quim Pujol es intérprete profesional: me ha propuesto traducir en directo mi intervención como lo haría para un jefe de estado: “Hablaré en tu nombre, llevaré tu palabra”, me ha asegurado. He vislumbrado de inmediato todo el partido que podría sacar de una tal promesa de lealtad.

Joris Lacoste escribe para el teatro y la radio desde 1996 y dirige sus propias performances desde 2003: “9 Lyriques pour une actrice et une caisse claire” en 2005, “Purgatoire” en 2007, “Le vrai spectacle” en 2011. En 2004, funda el proyecto de investigación colectiva “W”. Fue autor asociado del Théâtre de la Colline entre 2006 y 2007. Del 2007 al 2009, fue codirector de los Laboratoires d’Aubervilliers. En 2007, fundó el colectivo Encyclopédie de la parole, dentro del cual se crearon los espectáculos “Parlement” (2009), “Suite n° 1” (2013), “Suite n° 2” (2015), “Suite n° 3” (2017), “Suite n° 4” (2020), “blablabla” (2017) y “Jukebox” (2019). Las performances de la Encyclopédie de la parole se han mostrado a nivel mundial y se les dedicó un “Portrait” en el Festival d’Automne de París en 2020. Joris Lacoste también ha creado numerosas performances y ha participado en varias exposiciones en museos y centros de arte. También ha traducido tres obras de Shakespeare para el director Gwénaél Morin.

Noela Covelo

QSIPT I

Foto de Leafhopper

¿Cómo hacer una canción? ¿Cómo extender el momento exacto en que la voz entra en el track? La performance/concierto es un solo dividido en cápsulas, canciones o estrofas. En este trabajo, me centro en los elementos físicos y espaciales que me sitúan en el escenario de un concierto, en el preciso momento en el que entro en contacto con el público. Inhalo y exhalo, me presento, y voy añadiendo voces que me asimilan a las pistas pregrabadas o divergen entre sí, midiéndose, recalculando una y otra vez cuál es la distancia entre el público y yo.

Noela Covelo Velasco (Pontevedra, 1994) vive y trabaja en Barcelona desde 2012. Ha expuesto en La biennale du réel, Data Rhei, (París, 2017), el Museo de Pontevedra (Pontevedra, 2019), Àngels Barcelona para Loop City Festival (Barcelona, 2020), en Dilalica (Barcelona, 2021) y Bombon Projects en el contexto de Art Nou (Barcelona, 2022), en el Centre Maristany (Sant Cugat, 2022), Museo de Tortosa a través de Xarxa Transversal (Tortosa, 2022), Fundació Joan Brossa (Barcelona, 2022), CLUBS (Barcelona 2022). Ha presentado la performance “QSIPT I” en el Centre d’Arts Santa Mònica, dentro del programa So i cos (Barcelona, 2022), en la galería Bombon Projects (Barcelona, 2022), en el Centre Arbar (Girona, 2022) y en CLUBS (Barcelona, 2022). Es cofundadora del colectivo 101, cofundadora del entorno para la experimentación pedagógica Choro (Foc, Barcelona) e integrante del grupo de estudio Cascades.

En esta ocasión Noela Covelo colabora con **Un coro amateur**, proyecto de creación con la voz y la escucha del CA2M. Cada dos jueves desde hace seis años, el coro se junta en sesiones de investigación propia y sesiones con artistas invitados para abarcar todos los sonidos que en el universo haya.

Sesión 4
Jueves 15 de junio
de 21h a 23h

Paula Miralles

Mi voz es un jarrón

El acto de hablar y escucharse convierte nuestra propia voz en una partitura de la cual somos intérpretes y oyentes al mismo tiempo. Cuando hablamos no solemos escucharnos, no reparamos en cómo sonamos, en aquello que hay de particular en nuestro sonido. ¿Dónde está la voz? ¿Cómo se produce y qué produce? ¿Quién suena cuando suena mi voz? Si le quito las palabras a la voz ¿qué queda? *Mi voz es un jarrón* es un pequeño estudio vocal en el que indago sobre todas estas cuestiones usando tres instrumentos: mi voz, un bombo y un micrófono. Es una especie de autorretrato sonoro que precisa de la escucha propia y, sobre todo, de la ajena, para poder completar la experiencia transformadora que propone.

Foto de Alessandra Bombaci

Paula Miralles es creadora y trabajadora cultural en el campo de las artes escénicas. Tras una larga trayectoria como actriz e intérprete, comenzó a desarrollar su propio trabajo artístico. Desde 2006 hasta 2017 trabajó junto al músico y compositor David Alarcón en varios proyectos centrados en la voz, el sonido y la escena. En 2018 estrena su primera pieza en solitario, "LP", un trabajo sobre voz, música y biografía. Desde entonces ha estrenado dos piezas más en solitario. Su práctica gira en torno a la voz y el sonido como formas de conocimiento y su potencia en la dimensión política y social. Actualmente forma el colectivo artístico Taller Placer junto a Vicente Arlandis.

Josep Xortó + The Congosound *Nova esplendor*

Foto de Daniel Riera

El proyecto Josep Xortó + The Congosound nace en 2015 de la colaboración entre el cantante Josep Xortó y el artista Carles Congost con la voluntad de recrear algunos de sus géneros musicales favoritos, como el italo disco, la new wave y el synthpop de los 80, a través de canciones en catalán cargadas de humor agrí dulce y melancolía luminosa. Más allá del homenaje y del ejercicio estético de revivir esos estilos, Carles Congost llena esa música de historias personales, de vida y de reflexiones.

Josep Xortó es cantante y DJ, un agitador de las noches de Barcelona y uno de los impulsores de las fiestas Glove Party, especializadas en música disco. Es un carismático vocalista y performer que ha estado al frente de diferentes bandas como Stand Up Against Heart Crime, Critters o Tothom. Su voz y su personalidad también dan cuerpo a las ideas y a las canciones de Carles Congost.

The Congosound es el alias musical del artista visual Carles Congost a través del cual desarrolla tareas de composición y producción musical destinadas a formar parte de sus instalaciones en el ámbito del arte contemporáneo llenas de referencias a la cultura pop (música, cómic, cine). Desde finales de la década de los 90, The Congosound ha publicado en varios sellos nacionales e internacionales y ha colaborado con la estrella del italo disco Ryan Paris y artistas electrónicos como Superpitcher o Italoconnection. A su vez, ha realizado remezclas para bandas como Fangoria, Astrud o Manta Ray. Josep Xortó + The Congosound cuentan con una banda de músicos estable formada por Miquel Mestres, Andrés Papas Pérez y Aleix Perdigó con la que trasladan al directo de manera vigorosa las fantasías creadas en el estudio.

Sesión 5
Jueves 22 de junio
de 21h a 23h

Alix Eynaudi

De boca en boca

Foto de Alix Eynaudi

Una miniatura que retrocede sin fin, atravesando bordes, orillas de ríos, bancos de arena, de niebla, de datos; de boca en boca. Una recopilación de lo que se está haciendo en el mismo momento en que está ligeramente abrumada por las acciones, precisamente porque está ligeramente abrumada por las acciones.

Alix Eynaudi baila, trabaja y escribe a caballo entre la artesanía y el caos en un desorden (la mayor parte del tiempo) jubiloso. No trabaja sola; cualquier acontecimiento, investigación o invitación es una coartada para pasar tiempo con cómplices, una malla de amistades centelleando bajo las pieles, el estímulo de un apoyo colmado de asombro. Su especialidad son las “(deep) choreographic hanging out sessions”.

Vestuario: An Breugelmans

Clara Amaral

¿Recuerdas aquella vez que estuvimos juntos y bailamos esta o aquella danza?

Foto de Stephan Blumenschein

El recuerdo de una danza a través de las cuentas, el espacio, la sensación. También el sudor, los pasos y el contexto; recordar el recuerdo de lo que recordamos al bailar, lo que bailamos o lo que imaginamos al bailar. Recordar la danza que nunca bailamos en realidad. La danza como un falso título, un acto de imaginación, fantasía y ficción.

Esta performance presenta un libro. En vez de imprimirse de manera material, este libro fue aprendido de memoria por una performer y se transmite mediante un recuerdo encarnado.

Clara Amaral es una artista que trabaja con texto y performance. Su práctica artística interdisciplinaria cuestiona qué es ser una lectora y qué es ser una escritora, con el ánimo de expandir los modos existentes de lectura, escritura y publicación. La investigación sobre modalidades de publicación y la dimensión performativa de la escritura y el lenguaje son centrales para su práctica, con una perspectiva feminista interseccional. Sus trabajos han sido presentados en Países Bajos, Portugal, España, Bélgica, Suecia, Austria, Noruega, Suiza... En la actualidad Clara Amaral es profesora del Departamento de Imagen y Lenguaje de la Gerrit Rietveld Academy.

Créditos

Una publicación escrita por Clara Amaral en diálogo con Lana Coporda, Loïc Perela, Magdalena Widlak, Ofir Yudilevitch, Serge Amoussou-Guenou, Yang Zhen

Diseño gráfico: Dongyoung Lee

Asesoramiento editorial: Becket Mingwen

Traducción al castellano: Helena Grande

Aprendido de memoria por Clara Amaral.

Producido por Julidans.

Simon Asencio *et al.* *El libro de los rumores*

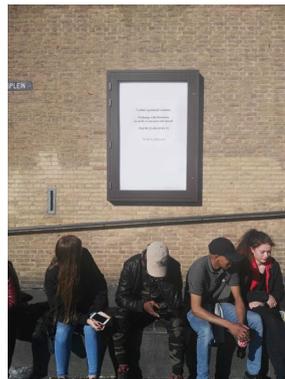

Foto de Kate Strain

Este libro desarrolla historias vivas que parasitan la psique humana para persistir a través del tiempo. Estas historias dormitan en los cuerpos y, a veces, afloran para comunicarse con nosotras - o quizás a través de nosotras. Adoptan nuevas formas del mismo modo que las lenguas muertas se infiltran en las vivas. (Extracto de la contraportada de El libro de los rumores).

El libro de los rumores se ha formado lentamente a través de una sedimentación de narrativas extraídas de lugares y acontecimientos que son más o menos reales. Desde su comienzo en el 2017, el proceso de escritura ha adoptado diferentes formas: una serie de talleres de escritura de rumores, exposiciones de objetos que revelan narrativas controvertidas, conversaciones guionizadas, objetos impresos y lecturas públicas.

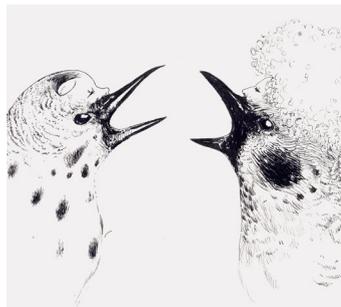
Simon Asencio trabaja con entornos de performance que cuestionan las nociones de directo, escenario y público. Su trabajo toma la forma de guiones para exposiciones, objetos textuales y acciones encubiertas. Su línea de trabajo actual explora formas de oscuridad en y a través del texto, en la intersección entre la performance, los estudios literarios y la pedagogía crítica. En 2022 fue investigador asociado del programa a-pass de Estudios Avanzados de Performance y Escenografía con su investigación "Quire Whids":

Sus últimas presentaciones y proyectos se han llevado a cabo en Fondation Ricard, París; Triangle Astérides, Marsella; Ujazdowski Castle for Contemporary Arts, Varsovia; Immaterial, Ciudad de México; Celje Center for Contemporary Arts, Eslovenia; Jan Mot y Bureau des Réalités, Bruselas. Simon Asencio es profesor de performance en la Academia de Artes de Marsella y da clases de forma regular en el ISAC - Instituto Superior de Artes y Coreografías de Bruselas.

Sesión 6
Jueves 29 de junio
de 20h30 a 23h

María Jerez + Élan d'Orphium

Reclamo en la terraza

Dibujo de Élan d'Orphium

Partiendo de que ninguna presencia es neutra y entendiendo que los pájaros también son nuestros contemporáneos -seres con los que compartimos territorios, eventos e historias- María Jerez y Élan d'Orphium toman la terraza del Museo CA2M en el momento del atardecer para desplegar una situación compartida de escucha abierta y atenta, en una suerte de invocación en forma de concierto experimental a partir del reclamo. Un reclamo es el sonido con el que un ave llama a otra de su especie. Pero también se refiere a un aparato que imita el sonido que emite un animal. Normalmente

son instrumentos de aire o bocinas y, en la mayoría de los casos, el sonido que estos aparatos producen suele imitar el de los pájaros.

Para esta ocasión trabajan con Alejandro de Antonio, luthier de profesión, en la construcción de nuevos reclamos que colaboren en esta nueva composición sonora al atardecer en sintonía con los pájaros. Eligen el atardecer porque es el momento en el que las aves vuelven a casa coincidiendo con el cambio de presión atmosférica *quien* les invita a cantar.

María Jerez es artista. Su trabajo se sitúa entre la coreografía, el cine y las artes visuales. En sus últimos trabajos cuestiona las convenciones teatrales y cinematográficas y la comprensión implícita del espectador en estas, abriendo espacios potenciales a través de encuentros con aquello que el espectador encuentra extraño y ajeno, y estableciendo bordes difusos entre lo conocido y lo desconocido, el objeto y el sujeto, lo animado y lo inanimado. Su obra trata de escapar de las lógicas logocéntricas y antropocéntricas, donde el conocimiento humano se convierte en un algo vulnerable ante otros ecosistemas enigmáticos y complejos.

Élan d'Orphium (a.k.a. Pablo García Martínez). Su trabajo plantea relecturas de género, de lo humano y del género humano a través de una interpretación confabuladora de escuchas, gestos y observaciones con especies de otros reinos. El trabajo de Élan d'Orphium es dibujo, escena, acción y consecuencia de un acto de ser, a veces hiperbólico, en el que la imagen rompe con la estructura y levanta un territorio de sospecha, de no narración y extrañamiento. Busca diluir o integrar la performance en lo social y lo social en la performance en un ejercicio que tiene que ver con el potencial simbólico del arte.

Laura Llanelli

Lovelace

En la performance *Lovelace*, Laura Llanelli compone música en directo haciendo uso de códigos de programación computacional y de software libre, mientras nos habla del lenguaje y de sus limitaciones para designar la realidad, de las diferencias entre la voz humana y la voz maquinal, y de las relaciones de erotismo y seducción que establecemos a través del texto y del habla.

Lovelace es el apellido de Ada Lovelace, una matemática y física inglesa considerada la primera programadora de la historia, autora del primer algoritmo.

Lovelace es también el apellido de Linda Lovelace, actriz de cine porno y protagonista del filme "Garganta profunda" (1972),

referente en este género cinematográfico. Lovelace podría traducirse como "hilo de amor" o "cordel de amor", algo que sirve a Llanelli para relacionar el lenguaje de programación de los ordenadores con las teorías de Roland Barthes sobre texto, placer y deseo.

Conectando estas referencias múltiples y dispares, la performance de Laura Llanelli nos habla de código computacional, texto, erotismo y amor desde el feminismo y la política del lenguaje.

Laura Llanelli (Granada 1986), reside y trabaja en Barcelona. Cursó estudios musicales y diplomatura en Diseño Gráfico. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y obtuvo Máster en Arte Sonoro por la misma universidad. Está representada por ADN Galería y entre sus premios destacan Art For Change 2019, Premi Miquel Casablanques 2018, Premi Embarrat 2017 y Barcelona Producció 2014. Exposiciones individuales en Casal Solleric, ADN Galería, Fundació Joan Miró Barcelona, Casaplan (Valparaíso), Swinton&Grant o Art3 (Francia). Performances en festivales como Signal Reload (Cerdeña), Intermediale (Polonia), Mixtur, Poesia i+, CAAM-Sonora, LEM, Tsonami IX y Eufònic.

Su trabajo explora la relación entre la producción y experiencia sonora, el lenguaje y las prácticas de las artes visuales contemporáneas. Enfatiza el impacto de las variaciones sobre patrones y estructuras estables en ciertos productos culturales, poniendo a prueba la resistencia del lenguaje como código o el sonido como icono social.

Venecia Flúor

Donde van ellas

Foto de Mar Docavo

Venecia Flúor es *beat* y letra, fuerza y lírica. En un presente repleto de variedades y propuestas el grupo define sus *performances* como conciertos escénicos donde la música nos conduce durante toda la experiencia. Inclasificables y sin género, su propuesta musical es tan eufónica como aplastante y a menudo fluctúan entre delicadas melodías y sonidos industriales. Sagaces y sin tapujos difunden un claro mensaje que nace de lo más profundo y visceral haciendo de lo crudo algo bello.

Venecia Flúor es el proyecto multidisciplinar de Alba Rihe y Adrià Gil basado en la experimentación sonora y musical como elemento generador de cambio y con capacidad de mezclarse con otras disciplinas. El colectivo abarca distintas dimensiones artísticas pasando de lo visual al pensamiento cotidiano, con una base vibracional para reflexionar sobre nuestra contemporaneidad desde la crítica y la socarronería. A este mensaje lo han llamado “folkloreprogresivo” y es una apuesta por la libertad creativa para no entrar en binarismos hegemónicos de verdad. Venecia Flúor nos invita a bailar la reflexión y sudar el malestar.

Imagen de weecolors

Diseño gráfico: Louana Gentner

Voz de la animación: Louana Gentner

Voz del poema: Quim Pujol

