

+ x + x + x +
+ x + x + x +
+ x + x + x +
+ SEMINARIO +
+ MINTEGIA +
+ x + x + x +
+ x + x + x +
+ x + x + x +

Investigación desde las artes y aventura

Creaciones singulares, procesos colectivos

Rosa Casado, Ignacio de Antonio, Karin Elmore, Cuqui Jeréz, Cécile Brousse, Rut Martin, Isis Saz, Tania Castellano, Ion Munduate, Nazario Díaz, Idora Zabaleta, Leonor Leal, Zara Rodríguez Prieto, María Jeréz, Anto Rodríguez, Diana Delgado-Ureña, Victoria Pérez Royo

Imagen: Crocodiles and Alligators-Cuqui Jeréz
Foto: Ouidade Soussi-Chiadmi

2018

14, 15 y 16 de diciembre

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

II
Huarte

ACTIVIDADES

1. Conversaciones

Hemos elegido el formato de conversación como una manera de compartir impresiones, intuiciones, afectos, conocimientos y experiencias que aparecen en el proceso de acompañar y ser acompañada/o en una investigación-creación. Las artistas invitadas como docentes al máster crearon lo que en el programa llamamos itinerarios de creación y son los marcos de acción que acogen el desarrollo de procesos de creación personales y colectivos a lo largo de cada curso y distintos en cada edición del máster.

Las conversaciones están organizadas en torno a parejas que reúnen: uno, a estos artistas que han sido invitado/as a pensar en cómo y desde donde compartir sus saberes, en una interacción sensible y singular animada por la curiosidad y la escucha. Y dos, a artistas que han habitado estos marcos como participantes del máster.

La conversación como dispositivo flexible que muta a medida que ocurre permite contemplar varias perspectivas a la hora de comunicar una experiencia y nos sitúa en un espacio de incertidumbre, en un movimiento capaz de acoger lo impredecible. Ocurre en las conversaciones como en los procesos de investigación artística y en las aventuras, que se sabe cómo empiezan, pero no que pasará, ni dónde llegarán. El sitio perfecto para desear como Cavafis “que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias.”

Rosa Casado e Ignacio de Antonio
Cuqui Jerez y Cécile Brousse
Ion Munduate y Nazario Díaz
Idoia Zabaleta y Leonor Leal
María Jerez y Anto Rodríguez

2. Laboratorios

Sesiones prácticas en formato laboratorio / acción colectiva.

Paseando al Perro con Karin Elmore*

Una acción cotidiana aparentemente ordinaria adquiere una importancia especial cuando se convierte en un ritual que nos abre a otros muchos significados, y más aún, si esa acción se registra y el registro se comparte con otra persona que reinterpreta la acción.

La acción cotidiana de pasear al perro nos conecta con la rutina de un recorrido igual o similar cada día, a la misma hora. Sin embargo, alrededor de esa acción hay muchos factores que cambian y que hacen que aunque el recorrido sea el mismo, la mirada y la experiencia, cambien.

En la hora y media que tenemos a disposición, trataremos de abordar el tema de la casualidad – causalidad, de recopilar materiales y de compartirlos con las y los compañeros para resignificarlos.

Ganchillada subversiva con Isis Saz

“El tejer y el activismo son dos acciones que inicialmente no parecen tener mucho en común. Curiosamente, esta falta de encaje ha convertido el ganchillo en una forma popular de protesta social”. (In the Loop: knitting Now, Jessica Hemmings).

Convocamos a tejedoras y tejedores, curiosas/os, principiantes, manazas, frikis y otros/as a una charla-ganchillada donde tejer relaciones entre lanas, activismos, guerrillas, elementos de lucha urbana, barricadas y agujas.

3. Presentaciones

Benedictas, una historia real* con Karin Elmore

Benedictas es una conferencia que aborda la cuestión del acto de creación artística de manera filosófica y lúdica a través de una particular versión de la historia de la danza. *Benedictas* es un viaje en el cual pasamos, el público y yo, de la realidad a la ficción a través de una forma de recreación ficticia (y real) de la historia de la danza en el Perú, y su puesta en relación con lo que sucede y sucedió en el resto del mundo a lo largo del s. XX hasta la actualidad; al final, una visión del futuro inesperada. La performance utiliza distintos recursos y materiales, textuales, visuales y de repertorio de danza de coreógrafas/os célebres.

Creación e interpretación: Karin Elmore

Ojo externo y asistencia de dirección: Massah Lucar

Tejedorxs y subversivxs con Zara Prieto e Isis Saz

Presentación Efímera Revista #10 – Noviembre 2018

Tejedorxs y subversivxs se propone como un lugar de visibilización y estudio de las prácticas relacionadas con el arte de acción y el craftivismo, que han venido sucediendo en estos últimos años, en una nueva red globalizada que se expande tejiendo nuevas tramas y urdimbres, donde es la propia acción de tejer, bordar o coser la que prevalece por encima del objeto tejido, una acción que es nexo también de nuevas relaciones y experiencias desde las que podemos comprender, habitar y transformar el mundo.

4. Conferencias

***Destiempos de imagen* con Tania Castellano**

Ciertas obras artísticas se podrían encuadrar como producción in-concluyente. En ellas, la carencia de final o la suspensión temporal del mismo funciona como interruptor en un doble sentido: por un lado, trunca la continuidad de lo dado y, por otro, promueve la activación de la obra. Su in-completud no equivaldría por tanto a algo acaecido a lo largo del proceso de ejecución, a la factura o al estilo de una estética de lo inacabado, sino que la falta de cierre es lo que precisamente activaría la obra como dispositivo estético.

***Los procesos de investigación desde las artes como campo de fuerza para la circulación de afectos* Rut Martín**

¿Cómo circulan los afectos en los procesos de investigación desde las artes? Bajo esta cuestión de partida se pretende reflexionar sobre cómo la especificidad de las herramientas de la investigación desde las artes potencian el circular afectivo y, en qué medida, vinculan unos modos de hacer particulares. Se entiende que este aspecto es clave para intentar abordar cómo dicha circulación de afectos se adhiere a las propias prácticas que devienen de estos procesos, incrementando su capacidad de agencia a la hora de ser compartidas, experimentadas o habitadas. Se establece, así, un campo de afección múltiple, que transita entre lo individual y lo colectivo, lo material y lo inmaterial, el cuerpo y los cuerpos, los objetos y los sujetos.

TRAYECTORIAS PROFESIONALES

Rosa Casado

Rosa Casado es una artista multidisciplinar e investigadora que, desde la acción, genera propuestas de creación, reflexión y crítica en torno a los espacios y los lugares que transitamos, ocupamos y habitamos. Rosa proviene principalmente de la práctica escénica, pero su interés por los contextos la ha llevado a transitar por estudios medioambientales, de sistemas y complejidad y de física. Su trabajo ha sido siempre un puente entre formas y medios. Desde el año 2000 colabora con el artista inglés Mike Brookes, con quien ha producido y presentado trabajos de performance, arte de acción y piezas para galerías con el apoyo de estructuras en Europa, Asia, Australasia, América Central y del Sur y EEUU. En 2017 terminó su tesis doctoral en la Universidad de Glasgow, y actualmente contribuye en diversos programas, proyectos de investigación y pedagógicos.

Ignacio de Antonio

Ignacio de Antonio Antón es arquitecto y creador escénico, investiga a través de la práctica artística, actualmente desarrolla un doctorado con el tema *Performing Censorship* como eje central. En el año 2016 estudió en la New York University en el departamento de Performance Studies con una beca Fulbright. Su práctica abarca el campo del arte de acción y las prácticas espaciales. Su recorrido se centra en estas prácticas entendidas como dispositivos, donde se ponen en crisis y en valor los mecanismos de disenso sociales y la crítica institucional. En la actualidad está en paralelo con dos investigaciones en colectivo; *Bastante Algo – Otros Muebles*, con Ainhoa Hernández, sobre diseño y coreografía, y *Aquí Cabe un Teatro*, la producción de un espacio de pensamiento y trabajo, con AHUM, colectivo de artistas en Barcelona.

Karin Elmore

Coreógrafa, artista investigadora y gestora de proyectos, Master en Gestión Cultural. Se forma como bailarina y coreógrafa en Nueva York (1981-1984), en la Escuela de Merce Cunningham, con Hania Holm y Alvin Nikolais. Ha vivido y trabajado en Lima, Roma, México y en Francia. Sus trabajos se han presentado en Museos, Teatros y Festivales Internacionales como Linz Ars Electrónica; Festival Oriente Occidente, Rovereto; Galería Nazionale d'Arte Moderno, Roma; Palazzo delle Esposizioni, Roma; Festival de Chateaufallon, Francia; Centro Nacional de las Artes, México; Dance Theatre Workshop, Nueva York; el Museo Reina Sofía de Madrid, Festival Panorama de Río de Janeiro, entre otros. Es Directora de *INDISCIPLINADOS* (Lima), Encuentros Internacionales de danza y otras curiosidades desde el 2015.

Cuqui Jerez

Coreógrafa y performer. Considera todas sus prácticas como coreografía; independientemente que tengan lugar a través de la performance, el vídeo, el teatro, la fotografía, los textos o las publicaciones. El enfoque de su trabajo es crear nuevas realidades y nuevos lenguajes a través del espacio, el tiempo y los cuerpos. Está interesada en provocar un desplazamiento en la experiencia del espectador. Las formas de entender esa idea de desplazamiento van variando con el tiempo. En sus últimos trabajos está observando y practicando en relación al comportamiento de las cosas, sacando al performer de la escena y dándole a las cosas en movimiento la posibilidad de crear paisajes al tiempo que ofrece al espectador la posibilidad de entrar en un estado de concentración en donde simultáneamente se producen la hiperatención, la expectación, el suspense y la emoción.

Cécile Brousse

En superficie y profundamente interesada por cuestiones de espacio, investiga diferentes maneras de componer performances. Partiendo de lo que no sabe, su práctica coreográfica es un proceso de aprendizaje de cómo funcionan las cosas, o mejor dicho, de cómo inventarse problemas. Observa donde “se” dice, “se” mueve, “se tiembla” y piensa el acto performativo como recurso relacional entre escalas, gente, momentos.

Actualmente trabaja con Cuqui Jerez, con el colectivo A.I.M.E/Julie Nioche, imparte talleres en Sandberg Instituut, Atelier de Paris/Carolyn Carlson.

Rut Martin

Licenciada en Bellas Artes (Usal), doctora en Bellas Artes (UCM), magíster en Teoría y Práctica de las Artes Contemporáneas (UCM). Profesora del Departamento de Pintura y Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes (UCM). Ha dirigido el grupo de investigación “Arte y Estética” (UZ). Actualmente forma parte de los grupos de investigación “Prácticas artísticas y formas de conocimiento contemporáneas” y “Estética y Filosofía de la Imagen” (UZ). Ha dirigido los proyectos de investigación “El cuerpo enfermo en el arte” y “Corporalidad e identidad en el arte contemporáneo” en la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. Actualmente forma parte del equipo de investigación de los proyectos “Interacciones del arte en la tecnoesfera. La irrupción de la experiencia” e “Imágenes, acción y poder. Agencia icónica y prácticas de la imagen contemporánea” y es responsable del PIMCD “Puntos de encuentro. Investigaciones de posgrado en proceso”. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las prácticas artísticas contemporáneas desde su perspectiva social y política, y en la imagen artística y su relación con el conocimiento.

Isis Saz

Doctora en Bellas Artes. Realiza su formación especializándose en Hª del Arte Contemporáneo, Arte Audiovisual, Hª de las Artes Escénicas y Crítica de la Danza. Miembro de Artea. Participa en proyectos nacionales e internacionales relacionados con la práctica e investigación artística; el arte de acción y la cultura visual. Completa su trayectoria con estancias de investigación en centros como el Live Art Development Agency (Londres) Es docente e investigadora en la Universidad de Castilla la Mancha. Directora Académica del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria y co-directora del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (UCLM).

Tania Castellano

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bellas Artes por la misma universidad con una tesis de título *Distracción, shock, interrupción: la recepción de Walter Benjamin en las prácticas artísticas contemporáneas*. Ha realizado estancias de investigación en el Walter Benjamin Archive de Berlín, en el Centro de Investigaciones Artísticas de Buenos Aires, en la Maison des Sciences de l’Homme de París y en el Museo MoMA de Nueva York. En la actualidad es profesora en la Universidad de La Laguna.

Ion Munduate

Artista formado en San Sebastián, Madrid y París. Junto a Blanca Calvo inicia en 1994 una intensa colaboración artística de la que surgen diversas obras. En paralelo, conciben *Mugatxoan* en 1998, un proyecto de formación dedicado a la investigación y creación que *Mugatxoan*

localiza su práctica en las relaciones que se producen entre objeto inmaterial y espectador, situando la producción de estos dispositivos en el ámbito de la performance y sus derivaciones. Sus performances y vídeos se han presentado en diversos espacios europeos. Ha impartido numerosos talleres y seminarios y ha sido tutor de diversas piezas de jóvenes artistas. En 2015 reciben por el proyecto *Mugatxoan* el premio Gure Artea como reconocimiento a la actividad realizada en el ámbito de las artes visuales. www.mugatxoan.org

Nazario Díaz

Desarrolla su trabajo en el ámbito de las artes escénicas, poniendo el foco en la escritura, el cuerpo y la mirada. Su último trabajo, *Looking for Pepe* (2016-), se construye a partir de la figura del artista cordobés Pepe Espaliú, y atiende a cuestiones relacionadas con lenguaje y territorio. *Looking for Pepe* ha sido presentado en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera en Donosti o en Azkuna Zentroa, dentro del contexto *Elipsiak*, comisariado por Isabel de Naverán. Desde 2007 realiza el grueso de su trabajo dentro de Vértebro, colectivo con el que comisaría en *Córdoba Beautiful Movers*, un contexto de práctica y reflexión en torno a las artes performativas que ha contado con más de una veintena de creadores nacionales e internacionales. Ha colaborado con Societat Doctor Alonso e Isaak Erdoiza, entre otros.

Idoia Zabaleta

Creadora, coreógrafa, performer. Formada en Barcelona, Ámsterdam y Nueva York y en colaboración con artistas como David Zambrano, Meg Stuart y Vera Mantero, entre otras. Es además licenciada en biología, y su especialización en ecosistemas y dinámica de poblaciones se puede apreciar en las ideas que recorren sus obras: tensiones e interrelaciones entre intérpretes y creadores, con el público, con el espacio de presentación, con los límites del territorio, etc. Docente y gestora, en 2008 ideó con Juan González el espacio de creación AZALA como lugar de investigación, fomento y divulgación de la creación escénica.

Leonor Leal

Bailaora de flamenco, creadora e investigadora del flamenco desde poéticas y perspectivas atípicas. Titulada por el Conservatorio Superior en danza clásica y española así como en Magisterio Musical por la Universidad de Sevilla. Desde hace 15 años recorre los escenarios internacionales colaborando con diversas compañías. Comienza su andadura en solitario en 2008. Galardonada como Artista revelación por el Festival de Jerez en 2011 así como Artista sobresaliente por el Certamen coreográfico de Madrid. Continúa su labor de investigación y ampliación de conocimientos con el Máster de Práctica Escénica y cultura visual. Acaba de estrenar en la Bienal de Flamenco de Sevilla (23 -sep-2018) su nueva creación titulada “*Nocturno*” junto a María Muñoz (Mal Pelo) como colaboradora en la dirección, el guitarrista Alfredo Lagos y el percusionista Antonio Moreno.

Zara Rodríguez Prieto

Dirige la revista *Efímera*, una publicación especializada en artes de acción que impulsa su estudio e investigación tanto desde el ámbito teórico como desde la práctica performativa. Desde 2009 ha trabajado en proyectos I+D en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicados al estudio de las artes escénicas contemporáneas; y en la Universidad de Castilla-La Mancha en relación al Archivo Virtual de Artes Escénicas, Archivo Artea y European Collected Library of Artistic Performance.

Licenciada en Historia del Arte, forma parte del grupo de investigación Artea, es autora de diversos textos sobre prácticas efímeras contemporáneas y ha trabajado como docente en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Actualmente sus intereses se centran en el análisis de la experiencia en obras performativas pensadas y desarrolladas a través de la Red.

María Jerez

Coreógrafa y performer. Su trabajo se mueve “entre” la coreografía, el cine y las artes visuales. Desde 2004, ha creado piezas que exploran la relación con el espectador como el espacio en el que los modos de representación se ponen en crisis. Desde “*El Caso del Espectador*” a sus últimas piezas “*Blob*” y “*Yabba*” esta relación ha mutado desde un lugar de “entendimiento” de las convenciones teatrales y cinematográficas, es decir, del expertizaje, a la pérdida intencional de referencias donde la artista, la pieza y el espectador se comportan los unos con los otros como extraños.

Anto Rodríguez

Formado en la práctica y teoría de las artes escénicas contemporáneas. Sus intereses rondan la cultura popular, la representación de la realidad en los medios de comunicación, las convenciones de la escena así como todo lo que está pasando entre Isa Pantoja y Omar a su salida de la casa de GH. Se dedica a la investigación, creación y acompañamiento de procesos artísticos en diferentes contextos. Además de desarrollar su trabajo artístico individual forma parte de espacios como el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual de la UCLM y la asociación de investigadorxs Artea. Ha colaborado con artistas como Denooijer, Amalia Fernández, María Jerez o Juan Domínguez. Ha mostrado su trabajo como creador en lugares como Teatro Pradillo, Festival *Qué puede un cuerpo* en LCE, MET de Jalisco, Surge Madrid, Picnic Sessions del Ca2M, Veranos de la Villa o Centro Conde Duque.

Diana Delgado-Ureña

Investigadora y comisaria en el ámbito de las artes escénicas. Desde 2013 coordina el Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual que cada año propone un contexto de experimentación artística y pensamiento teórico en colaboración con distintas instituciones. Desde 2010 está vinculada en proyectos de autogestión, colaboración y pedagogías críticas, así como en la conceptualización y el desarrollo de proyectos con artistas, y en diversas instituciones. Actualmente comisaría junto con Jaime Vallaure el ciclo de site specific, performance y coreografía *Dame Cuartelillo*, en el Centro Conde Duque de Madrid. Y junto con el coreógrafo Vicente Arlandis, la editora Gabriela Halac y el investigador Migue Martínez, desarrolla el proyecto de creación *El libro agotado*, un trabajo desde el cuerpo sobre los libros como materia, su distribución espacial y la relación con las y los lectores. En 2017 participa en los comisariados de la Temporada 2017/2018 en el Teatro Pradillo y del seminario internacional *Cuerpos, Desórdenes y Democracia* en Matadero de Madrid.

Victoria Pérez Royo

Profesora de Estética y Teoría de las artes (UZ), co-directora del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (UCLM, Museo Reina Sofía), investigadora de ARTEA y profesora invitada a programas universitarios de arte en Holanda, Alemania, Bélgica y Finlandia, Costa Rica, Brasil y Chile, entre otros países. En los últimos años ha desarrollado una intensa actividad de

comisariado en el marco de iniciativas de investigación con centros de arte como La Casa Encendida, Museo Reina Sofía y Matadero Madrid. Es editora de los libros *Danza contemporánea, espacio público y arquitectura* (2008), *Práctica e Investigación* (2010, con José A. Sánchez), *10 textos en cadena y unas páginas en blanco* (2012, con Cuqui Jerez), *Componer el plural. Cuerpo, escena, política* (2016, con Diego Agulló) y *Dirty Room* (2017, con Juan Domínguez).

*El apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad de Visitantes hace posible que la peruana Karin Elmore pueda estar en el Centro Huarte.

||
Huarte
ARTE GARAIKIDEKO ZENTROA
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Calvario, 2. 31620
Uarte Huarte | Nafarroa Navarra
t. 948 361 457 | centrohuarte.es

Finantziatua / Financiado por

