PROKLAMA nº6

programa de talleres y encuentros

PRODUCIR VAHO EN LAS PAREDES DE UN MUSEO
Taller impartido por Magmadam, Txaro Arrazola, Iara Solano, Idoia Zabaleta, Ixiar Rozas
Artium, Sala de Exposiciones y Sala Plaza
Inscripciones: proklamar@gmail.com (plazas limitadas)
del 2 al 4 de diciembre, de 17.00 h a 21.00 h | 5 de diciembre, de 10.00 h a 14.00 h

CUARTO DE HORA DE CULTURA METAFÍSICA
Performance de Oscar Gómez Mata y Esperanza López, L´Alakran
Presentada por Txubio Fernández de Jáuregui y Esperanza López
Artium, Sala Este Alta
5 de diciembre, de 19.00 h a 19.30 h
Acceso libre

Decir algo en voz alta. Dar una multitud, voces o gritos para declarar algo, un lugar común. Manifestar algo de manera obvia y pública. Declarar de manera solemne un gobierno o un acontecimiento. Con este **Proklama nº6**, continuamos en Vitoria-Gasteiz un programa de talleres y encuentros, a través del cual volvemos a la pregunta: Nosotros, el pueblo, ¿en qué sentido se trata de un ejercicio performativo? Esta pregunta parte de un texto de Judith Butler titulado *Nosotros, el pueblo. Reflexiones sobre la libertad de reunión*: «Nosotros el pueblo es una locución que consideramos emblemática de una forma de soberanía popular que implica que las personas puedan actuar juntas para designarse, para congregarse de una forma política plural. Lo cual no quiere decir que están todas de acuerdo sino que comprenden que la autoafirmación es un proceso colectivo y compartido». En esta **sexta edición**, coincidiendo con la exposición *PUNK. Sus rastros en el arte contemporáneo*, seguiremos trabajando con agentes culturales y personas de la ciudad de forma desordenada. Será por lo tanto la edición más informal e indisciplinada de la serie de Proklamas realizadas hasta ahora. Se tratará de hacer, deshacer y rehacer. Y, mientras hacemos, nos preguntaremos: ¿qué es esto que hacemos? Casi todas las respuestas serán posibles pero ninguna de ellas será cualquiera.

«Producir vaho en las paredes de un museo». En este taller impartido por artistas convocadas para la situación, haremos, reharemos, remaremos, remendaremos. Es vaho el vapor que un cuerpo emana en ciertas situaciones. Sudar, transpirar, emanar, aspirar, producir cambios drásticos de temperatura. Las paredes siempre más frías que el cuerpo. El gesto de escribir en el cristal vaharado de la ventana con la yema del dedo índice pertenece a una memoria colectiva y sensorial. Las palabras expuestas han de escribirse antes de que se licuen y por lo tantos las frases han de ser lo suficientemente urgentes: AQUÍ, estamos HOY AQUÍ. Cada una de las artistas convocadas propondrá diferentes aproximaciones al título de este taller a través del baile, del sonido, la voz, la escritura y el dibujo. Taller abierto a todas las personas que estén interesadas en producir vaho en las paredes de un museo.

Las artistas de Magmadam serán las encargadas del rango de frecuencias sonoras en directo. Formado por Myriam P., percusionista-baterista y credora autodidacta, e Itziar Markiegi, ruidista plástica y sonora. Magmadam es movimiento, improvisación electronica y acústica, de/construcción en directo. Ruido, cuerpos, texturas y entrañas. Es una formacion abierta.

Idoia Zabaleta será la encargada de la vibración de los cuerpos y el pogo. Es coreógrafa y entiende la coreografía como un sistema complejo de poner las cosas en relación. Ha presentado su trabajo en festivales internacionales, imparte clases en diversos másteres y cursos de postgrado, y desde 2008 gobierna AZALA junto con Juan González, un espacio de creación situado en el medio rural alavés.

Iara Solano será la encargada de la relajación de los cuerpos y su apertura. Es miembro fundadora del grupo internacional de performance Sleepwalk Collective, formado en Londres en 2006. Su trabajo está basado en la fascinación que mantiene por la performance como evento real, que ocurre en un espacio y tiempo concretos.

Txaro Arrazola será la encargada de que trabajemos con la pintura y la imagen. Actualmente vive y trabaja entre Bilbao y Vitoria. Doctora en Bellas Artes (UPV/EHU), realiza una obra con un trasfondo socialmente comprometido, principalmente desde la pintura. Está interesada en el arte colectivo contextual, y desde 2012 es miembro de Plataforma A.

Ixiar Rozas será la encargada de que produzcamos material textual. Por texto también entiende lo que podemos producir e inscribir en relación a las imágenes, las voces y las palabras que nos ocupan. Lleva algunos años investigando y practicando ese lugar. Sus textos se han publicado en varios países e idiomas. Escritora, dramaturga, doctora en Bellas Artes (UPV/EHU) y parte del equipo de AZALA.

Cuarto de hora de cultura metafísica es una performance basada en un poema de Ghérasim Luca y co-creada por Oscar Gómez Mata y Esperanza López, L´Alakran. Esta performance es la presentación de un entrenamiento físico creado a partir del poema homónimo del poeta rumano. El objetivo es situar sin dramatismo las nociones metafísicas contenidas en el poema (vida, muerte, angustias, vacío, ideas, escalofríos) a través de la repetición de ejercicios físicos y sonoros. El poeta aporta lo *meta*, y los performers aportan lo *fisico*. Esta performance es la primera pieza de una colección que forma parte de un proyecto más amplio titulado *La conquista de lo inútil*. Máximo esfuerzo, mínimo resultado, o cómo hacer esfuerzos sobrehumanos para obtener ínfimos detalles.

Esperanza López. Formada principalmente en Ginebra, en la École de Théâtre Serge Martin, y con diferentes profesionales en Francia y en España, Espe López es cofundadora de Legaleón-T Teatro (1986). Desde el año 1997 participa activamente en la compañía suiza L´Alakran. Trabaja y colabora con compañías como Dans le sens opposé, Le vent des signes y Antzerki Ola Imaginarioa (FTI). Imparte cursos de teatro para profesionales en diferentes centros profesionales, compañías y escuelas.

Txubio Fernández de Jáuregui. Formación Actoral con Rena Mirecka, Institut Aktora Laboratorium, Polonia. Centro para la Ricerca y Experimentacione teatrale en Pontedera, Italia. Creación de espectáculos con diferentes compañias como Trapu Zaharra, Zanguango, Legaleon-T, L´Alakran, Kolectivo Monstrenko y Societat Alonso. Audiovisuales: *Vaya Semanita, Esto no es serio* en EITB; *Qué vida mas triste* en La Sexta; *Ciudad K* La 2, etc. Cine: *Pagafantas*, *Un poco de chocolate, Un mundo casi feliz*, etc.

Proklama es un programa de artes vivas organizado en colaboración entre Artium y AZALA

El programa continuará con **Proklama nº7** en la primavera de 2016

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava
EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
SORMEN LANTEGIAK FÁBRICAS DE CREACIÓN
Lege Gordailua • Depósito Legal: VI-842/15

Atmósferas

La cultura entendida como producto puede ser, a pesar de todo, un fascinante método de conocimiento. Nos revelamos ante el concepto de «cultura de mercado» y evitamos siempre sus emisiones radioactivas, pero investigar la geopolítica de la cultura, su sofisticación y diversificación local, sus variedades de acentos y matices resulta inspirador. Las guerras secretas que mantienen las industrias del entretenimiento dejan constancia de este (siempre) renovado espacio de poder. El uso estratégico de las imágenes hiper-multiplicadas y de las técnicas del marketing provocan movimientos de masas de una magnitud hasta ahora desconocida en formas de audiencias programadas. La aritmética del arte, del espectáculo y del dinero moviliza los corazones al unísono, se habla a la vez a todo el mundo y a todos particularmente. Formatear conciencias, sincronizar emociones, homologar reacciones. La guerra global adquiere formas relucientes al librarse en el territorio de la cultura de masas y deja a la vista un apasionante tablero de ajedrez con atajos y pasadizos secretos que conectan directamente con la médula del sistema económico.

Resulta complicado, ante este mapa de relaciones, organizar y canalizar cualquier tipo de rebeldía cultural, porque la trampa de los canales de distribución y difusión, en manos de los de siempre, ha hecho imposible la viabilidad de una producción disidente. La comunicación, en sus formas más elementales, se convierte asimismo en vehículo de difusión comercial hasta confundirse con ella misma. Cualquier intento de desobediencia en este campo corre peligro de convertirse en un mero gesto «folk» y, claro, seguir hablando para los de siempre, para los nuestros, puede resultar un hábito que se enrarece y se inflama. Hacer frente a una cultura dominante o hegemónica pasa por trabajar en la brecha que separa la idea de dominación de la idea de cultura, provocando escenarios indómitos de participación y atmósferas autónomas de creación experimental.

Resistencia

Probablemente, exijamos a la práctica artística lo que no exigimos en otros ámbitos de lo social. Cuando la crisis adopta todas las formas posibles: dureza desconocida, gas irrespirable o líquido que ahoga nuestro ánimo, volvemos la mirada para exigir al arte una pureza tajante o una resistencia heróica. Justo cuando descubrimos que no era cuestión de grandes infraestructuras, sino de pequeños mimbres, justo cuando se desmoronan las políticas culturales y hubo que reencuadrar su acción, es cuando adjudicamos al arte y a la cultura la responsabilidad de la resistencia.

Interferir en las representaciones hegemónicas, recuperar aquellas historias silenciadas, trabajar allí donde no quisieron trabajar otras disciplinas, restituir la memoria relegada, asumir y tratar las fricciones sociales para dar nuevas perspectivas, siguen siendo hoy trabajos de resistencia artística. Y sin embargo, toda esta labor (mejor o peor, más o menos fiable), nos transmite la sensación de un arte a la defensiva, de un arte que irremediablemente tendrá su nicho en el mercado: aquel rincón de la feria dedicado al arte contestatario o crítico.

La función simbólica de un arte contemporáneo «resistente» ya no es propositiva ni alternativa, no se trata de corregir la visión del mundo ni, por supuesto, de seguir asumiendo ingenuamente su transformación; su función no es otra que hacer resistente la propia idea de arte, no es otra que defender su indefendible necesidad como única garantía de «su-pervivencia».

Pero hoy tampoco se puede eludir la posibilidad de un arte que realmente abandone todo, como un anciano griego (Dimitris Jristulas) rebelde a la dictadura democrática que recupera con un gesto radical (como el suicidio) todo el sentido de la resistencia.

Mapas (2)

Lewis Carrol bromeó sobre la posibilidad de que un país, tomando como referencia el ser humano, pudiera elaborar un mapa de su territorio tan detallado que se hiciera necesario dibujarlo a escala 1:1. Este mapa, que no podría desplegarse sin someter a ese país a la oscuridad total, pues lo cubriría con un manto, no sólo perdería su función última sino que crearía un nuevo y definitivo problema, el de una redundancia fatal.

Cuanto más firme es el intento de aproximarse a una representación de la realidad y de hacerlo asumiendo toda su complejidad, más nos alejamos de nuestro destino, más inútiles se hacen las marcas, menos sentido tiene el itinerario o la elección de un objetivo. Y cuanto más obstinadamente técnico es el intento, más fácilmente caemos enredados en la superfluidad, viéndonos envueltos en el eco que produce lo real en nuestros propios cuerpos, como una voz interior, inquietante y dominadora.

El abordaje de las políticas públicas en relación al arte y la cultura se define cada vez más en sus formas. Catalogar y entender la realidad cultural como la posibilidad de un mapa tan preciso como regulador no es más que una ilusión ideológica. Todos los mapas que, siendo trazados desde la circunstancia de gobierno, pretenden ser omnicomprensivos, taparán, al ser desplegados, el territorio que quieren cartografiar.

Lo lógica del poder vive gracias al control de la visibilidad; el deber de la cultura por su parte es crear «espacios de aparición»; esto es, esfera pública. El verdadero trabajo radica ahora en sacudirse todos aquellos mapas que nos suponen un carga, para poder así agujerear la realidad.

ARTURO f. RODRIGUEZ. Textos del libro *Zutabeak* (2013, Ensoñaciones tobogán y Consonni).