

FUGAS E INTERFERENCIAS

III INTERNATIONAL PERFORMANCE ART CONFERENCE

DR. D. JUAN ALBARRÁN. (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID).

LA PERFORMANCE ANTE LA HISTORIA: ESPACIOS Y TIEMPOS PARA EL ARTE DE ACCIÓN

En los últimos años, varias instituciones han comenzado a mostrar un creciente interés por el arte de acción. Una práctica que había sido marginada por el sistema del arte construido durante los años ochenta en el contexto español —y que, en parte por ello, había adoptado una actitud beligerante hacia el mismo— parece estar ganando cierta presencia en ámbitos institucionales. Hoy más que nunca los museos necesitan proveer de nuevas experiencias a los espectadores: participar y sentir en directo más que contemplar obras del pasado. Este proceso nos invita a reflexionar acerca de las transformaciones que el arte de acción puede estar experimentando con el desplazamiento de sus espacios de enunciación. ¿Cuál es el papel de la acción en las nuevas dinámicas de consumo cultural?, ¿cómo se han transformado sus fuentes de legitimidad en tanto un medio de hacer que proponía una economía crítica —en ocasiones, anticapitalista— para el hecho artístico?, ¿en qué medida ese nuevo protagonismo de cierta performance modifica su posición en la historia?

DRA. DOÑA HELENA CABELLO / DRA. DOÑA ANA CARCELLER.

(UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA)

VERDE ELÉCTRICO BAJANDO LA ESCALERA (LA PERFORMANCE FUERA DE ESCENA).

En 2016, una escalera situada en el centro de una de las salas expositivas del IVAM constituyó el eje del proyecto Lost in Transition. Allí se desarrolló una performance colectiva para la cámara que dio lugar a un poema cuyo primer verso titula esta reflexión. Más allá de la necesidad de concebir la performance como una práctica artística, se sitúa la necesidad de interrogar permanentemente a las prácticas artísticas para que, de una manera u otra, no pierdan del todo su vínculo con lo real; ese podría ser el espacio privilegiado de las prácticas performativas. La performance que practicamos se centra en la extrañeza, en confrontar situaciones o textos o personalidades dislocadas/queer. Lost in Transition es un proyecto que transita circularmente atravesando distintas temporalidades que podríamos definir como “fuera de escena”, que rodea perimetralmente los tiempos de la escena sin someterse a ellos. Los cuerpos trans bajan la escalera. Trans, drag, genderfluid, genderqueer, cuir, agénero... bajan la escalera: esa arquitectura intersticial del tránsito. Vestidos con sus ropas revolucionarias desvelan que la ropa no disfraza sino que el disfraz es lo que aparece tras la ropa. Son cuerpos performativos que habitan en la performance, saben que la performance es nuestra forma de vida y lo escupen a la cara.

DRA. DOÑA MAŁGORZATA KAŻMIERCZAK. (UNIVERSIDAD DE CRACOVIA, POLONIA)

CONTEMPORARY POLISH PERFORMANCE ART – BETWEEN OLD MASTERS AND YOUNG ACTIVISTS

The history of performance art in Poland reaches back to the year 1978 when the word was used for the first time on the occasion of the I AM (International Artists Meeting) – a performance art festival at the Remont Gallery in Warsaw. As Łukasz Guzek pointed out, when thinking of this kind of art, art critics use either a diachronic (historical) or synchronic (ahistorical) approach. The first one leads towards depicting performance art as a practice always present in art and immanent in artistic activity. It blurs the specificity of performance art as a genre and its connection to the modernist avant-garde. It also neglects the local circumstances of its birth. This kind of approach is represented e.g. by Rose Lee Goldberg. The synchronic approach presents performance art as a separate discipline. Its advantage is the recognition of local characteristics, which is important in this case, as it is tightly connected with political and social environment. In this approach the key point is the emergence of the word “performance art” as a moment when the discussion about this genre of art begins. For the purpose of this lecture I will take a synchronic approach and will take 1978 as a date when performance art emerged in Polish art history, although many performance artists call their earlier actions “performances” post factum.

DR. D. JUAN ALBARRÁN. (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID)

Profesor en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del equipo docente del Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UAM / UCM / Museo Reina Sofía), del que es coordinador.

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Ha impartido docencia en las universidades de Castilla-La Mancha y Salamanca y, desde 2011, colabora en el programa de Duke University, Madrid. Entre 2009 y 2012, fue miembro del equipo editorial de Brumariay está integrado en el grupo de investigación Península. Procesos coloniales y prácticas artísticas y curatoriales (Centro de Estudios, Museo Reina Sofía).

Sus líneas de investigación se centran en las prácticas y discursos artísticos de la contemporaneidad, especialmente en el contexto postransicional español y en los ámbitos de la fotografía y la performance.

Sobre estas cuestiones, cabe destacar las siguientes publicaciones: J. Albarrán / Miguel Trillo. Doble exposición 2017. J. Albarrán / Javier San Martín Santiago Sierra. Entrevistas, 2016. J. Albarrán / I. Estella (eds.), Llámalo performance: historia, disciplina y recepción, Madrid, Brumaria, 2015. J. Albarrán, “Lo profesional es político. Trabajo artístico, movimientos sociales y militancia política en el último franquismo”, Espacio, tiempo y forma, serie VII, Madrid, UNED, 2015. J. Albarrán, “Crítica y posmodernidad. Confrontaciones a propósito de un concepto”, en Jesús Carrillo y Jaime Vindel (eds.): Desacuerdos 8, Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla; Museo Reina Sofía, MACBA, Centro José Guerrero, UNIA, 2014 y n J. Albarrán (ed.), Arte y transición, Madrid, Brumaria, 2012.

DRA. DOÑA HELENA CABELLO / DRA. DOÑA ANA CARCELLER. (UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA)

Cabello/Carceller inician su colaboración a principios de los noventa y desde entonces desarrollan un trabajo interdisciplinar que utiliza diferentes medios de expresión –instalación, performance, vídeo, escritura, dibujo...– con la intención de interrogar los modos de representación hegemónicos en las prácticas visuales y proponer alternativas críticas. Partiendo de un enfoque conceptual, políticamente comprometido, usan estrategias como la apropiación, la performance o el relato de ficción para cuestionar las narrativas modernistas que ignoran a las minorías políticas mientras fingen recurrentemente acudir a ellas.

En un intento por desvelar estas contradicciones, buscan colaboradores externos, normalmente amateurs, aunque ocasionalmente también profesionales, para confrontarlos con situaciones o textos extraños o dislocados –que podrían calificarse como queer–. Aislados y fuera de contexto, estos protagonistas experimentan un desajuste creado alrededor suyo, un dislocamiento que es potenciado por la narración y las estructuras narrativas en las que esta se apoya, y que contribuye frecuentemente a activar o expandir los significados establecidos. Estos proyectos colaborativos subrayan la importancia de construir o reescribir las poéticas colectivas desde posiciones divergentes, recordando la necesidad de estudiar las experiencias intersticiales y alternativas, revisando las políticas sexuales y de género, aplicadas incluso al espacio y el diseño arquitectónico, y de cuestionar las narrativas propagandísticas de las ficciones cinematográficas más convencionales a través de las que se promocionan las políticas neoliberales y sus modos de relación social.

Su trabajo ha sido incluido en *Art and Queer Culture*, una revisión histórica publicada por Phaidon Press y escrita por Catherine Lord y Richard Meyer. También ha sido analizado por Judith Halberstam en *The Queer Art of Failure*, publicado en Duke University Press, así como en el prólogo de la versión española de *Female Masculinity* (Masculinidad femenina) de la misma autora. Algunas exposiciones colectivas: *Los Sujetos*, Pabellón español en la 56 Bial de Venecia, Italia - *Global Feminisms*, Brooklyn Museum, New York y Davis Museum, Wellesley College, Massachusetts, EEUU - *Fiction and Reality*, MMOMA, Moscú Museum of Modern Art, Moscú - *BB4 Bucharest Biennale: On Producing Possibilities*, Bucarest, Rumanía – *Bienal Latinoamericana de Artes Visuales*, Curitiba, Brasil – *re.act feminism. A Performing Archive*, Akademie der Künste, Berlín, e itinerancias - *Nuevas Historias. A New View of Spanish Photography and Video*, Stenersen Museum, Oslo, Noruega / *Kuntsi Museum of Modern Art*, Vaasa, Finlandia / *Kulturhuset*, Stockholm, Suecia / *Royal Library*, Dinamarca – *Genealogías Feministas*, MUSAC, León (España) – *The Screen Eye or The New Image*, Casino Luxembourg, Luxemburgo – *Cooling Out*, Lewis Glucksman Gallery, Cork, Irlanda, En todas partes, CGAC, Santiago de Compostela (España).

Exposiciones individuales recientes: *Lost in Transition* _un poema performativo, IVAM, Valencia - *Borrador para una exposición sin título*, MARCO de Vigo - *Rapear Filosofía: Foucault, Sontag, Butler, Mbembe*, Galería Elba Benítez, Madrid - *MicroPolíticas, MicroPoéticas*, Sala La Patriótica/CCEBA Buenos Aires, Argentina - *Off Escena; Si yo fuera...*, Abierto X Obras, Matadero Madrid, España - *Archivo: Drag Modelos*, Galería Joan Prats, Barcelona y CAAM, Las Palmas de Gran Canaria, España - *Suite Rivolta*, Galería Elba Benítez, Madrid, España o *A/O* (Caso Céspedes), CAAC Sevilla, España.

DRA. DOÑA MAŁGORZATA KAZMIERCZAK. (UNIVERSIDAD DE CRACOVIA, POLONIA)

(b. 1979) – a Ph.D. in History. Since 2004 an independent curator of art projects in Poland and USA, especially performance art events (i.e. International Performance Art Meetings „Keshet” – 2004, 2005, 2006, 2008 in Krakow and New York, Ephemeral fixed at the Wschodnia Gallery in Lodz, Poland – 2012, Manuel Vason. RE: Performance – an exhibition at the BWA “Sokol” Gallery in Nowy Sacz, Poland, Performance Month at the City Art Gallery of Kalisz, Poland – 2014, Imagine during the Triennale of Drawing at the National Museum in Wroclaw, 2015). Author of many essays and reviews. Between 2011-2014 – an editor and translator of <http://livinggallery.info>; 2006–2012 - president of the Foundation for the Promotion of Performance Art “Keshet”; 2012–2014 – managing editor of the Art and Documentation journal; 2014–2016 – director of the City Art Gallery of Kalisz. Between 2016–2017 an editor-in-chief of the Publishing House and an Assistant Professor at the Faculty of Painting and New Media of the Art Academy of Szczecin. Currently an Assistant Professor at the Faculty of Art of the Pedagogical University of Krakow.

