

Apuntes para seguir

(textos y relatos de diferentes perfiles que han participado acompañando la fase piloto del proyecto Stalkers)

Informe afectivo de Neto Machado y Jorge Alencar

artistas brasileños y directores del festival IC-Encontro das Artes, que acompañaron el primer encuentro Stalkers en el contexto del Festival Sálmon< 2019.

**La mayoría de la información de este informe se recopiló en conversaciones informales.*

Tal vez tengan números y registros que no sean exactos.

PUNTO DE PARTIDA - - - - -

Stalkers [dispositivo para jóvenes curador-es] es una propuesta del Festival SÁLMON<, el Sismògraf, el festival que detecta el movimient, FiraTàrrega y el Festival TNT con la colaboración de: Ajuntament El Prat, Ajuntament Alcover y Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

Dos personas entre 18 y 25 años de cada municipio tendrán la oportunidad de vivir los festivales desde dentro con un dispositivo pensado para que los y las jóvenes interesadas por la curaduría en artes vivas puedan conocer de primera mano esta práctica en profundidad, asistiendo a festivales y eventos artísticos acompañadas de creadores y creadoras, gestores y gestoras culturales y otros agentes del sector.

Stalkers Piloto2019: Acompañamiento Salmon; Neto Machado y Jorge Alencar

Neto Machado es un artista brasileño que trabaja en los campos de la danza, el teatro, las artes visuales y el cine. Neto es uno de los responsables del festival anual “IC – Encuentro de Arte”, que sucede cada agosto en Salvador – Bahia – Brasil. Sus trabajos artísticos se han presentado en más de 50 ciudades de Brasil y también ha participado en diferentes proyectos en Europa con Jan Ritsema, Xavier Le Roy, Thiago Granato y Bojana Cvejić. Neto también ha participado en muchos contextos de residencias artísticas, entre ellos en: Akademie Schloss Solitude y PACT Zollverein, Alemania; MIT, EE.UU. Centro Chorégraphique Nacional de Montpellier y PAF, Francia; Festival de Steirischer Herbst, Austria; Festival Panorama, Río de Janeiro; entre otros. www.netomachado.com

Jorge Alencar se dedica a la danza, el audiovisual, el teatro, la curaduría, la escritura y la educación. Graduado en Comunicación Social (UCSAL) y Danza (UFBA), también tiene una Maestría en Artes Escénicas (UFBA). Entre sus obras están el largometraje “Pinta” y la stand up dance comedy “Tombé”. Sus obras han girado por todas las regiones brasileñas y en diversos contextos internacionales. En 2016, Jorge participó en la exposición coreográfica “Temporary Title” de Xavier Le Roy en el Centre Pompidou (Festival d’Automne – París) y dirigió performances épicas con docenas de drag queens em Salvador (Brasil). Desde el año 2006, lleva a cabo el IC – Encontro de Artes y, desde 1998, dinamiza el colectivo artístico brasileño Dimenti. www.jorgealencar.com.br

VISITAS A LAS LOCALIDADES DE LOS Y LAS STALKERS Y OTROS MEETINGS

DÍA 1 - TÀRREGA - - - - -

A las 12:40 del día 23 de enero de 2019, fuimos recibidos por los jóvenes estudiantes de bachillerato en teatro Farah y Jodi. Los dos prepararon una visita guiada por espacios de la ciudad que consideraron importantes para situarnos en relación al contexto local

y para dar soporte a nuestro diálogo a lo largo del día. Comenzamos por la oficina de Fira Tàrrega donde conocemos parte del equipo que organiza el festival, con la que pudimos introducir algunos apuntes que traer para pensar curaduría, hablando sobre algunas de nuestras iniciativas curatorias en Brasil e incluso sobre el tenso momento político actual. Localizamos nuestra perspectiva del artista-curador, a partir de la experiencia brasileña en que muchos artistas son los propios responsables de los contextos de intercambios, así como por fortalecer la red de festivales de pequeño y mediano porte en el país, aproximando la práctica curatorial del hacer artístico, de las ideas de composición, procesualidad y representatividad. Una de las organizadoras de la Fira Tàrrega, resaltó que la discusión sobre representatividad es una pauta en desarrollo en la Fira y demanda atención cuando pensamos en cómo programar obras y demás actividades en un festival. Después, seguimos con Farah y Jodi para el teatro municipal Ateneo, donde conocemos su caja escénica y algunos técnicos que allí trabajan. Los dos llamaron la atención sobre el creciente número de obras presentadas en espacios cerrados y con ingresos pagados en Fira, como en aquel teatro, teniendo en vista que el festival tiene como una de sus principales marcas, desde 1983, la ocupación de las calles de la ciudad por las obras presentadas en la programación.

A continuación, fuimos la Escuela D'Arte Ondara donde pudimos conversar con la clase de bachillerato en teatro de la que forman parte nuestros dos anfitriones. Hablamos sobre nuestras tácticas para sobrevivir siendo artistas y agentes culturales en Brasil, asumiendo diferentes funciones - que van desde coreógrafos a curadores - y pudimos, junto con el grupo de estudiantes y su profesora, hablar sobre asuntos diversos a ejemplo de algunos caminos de la creación escénica contemporánea, los papeles de espacios de educación en las artes y la búsqueda de una formación que tenga en cuenta las diferencias y especificidades de cada estudiante. Aprovechamos para hablar sobre la vocación de la curaduría para dinamizar cuestiones - no siempre respondidas -, atravesadas por varias órdenes - logísticas, filosóficas, geopolíticas, etc. Apontamos que montar la programación de un festival significa hacer elecciones que visibilizan algunas (y priorizan) algunas cuestiones en detrimento de otras.

Pasamos por el bosque de la ciudad, desde donde tuvimos una visión panorámica del mirador y posteriormente fuimos al café del teatro donde conversamos por más tiempo sobre la experiencia de los dos en la Fira (Jodi como espectador / artista y Farah también como parte del equipo de producción , sobre cómo se monta una programación tan amplia que llega a abarcar cincuenta trabajos y sobre cómo ellos hacen para escoger las obras que asisten. Jodi destacó un momento en que el director del festival presentó la programación detalladamente en una rueda informal (de modo familiar, según sus palabras), en un bar de la ciudad, para cerca de treinta jóvenes ligados o no a la escena de las artes. Farah dijo sentir falta de trabajos que posibiliten acceso a personas con necesidades especiales y cuestionamos cómo desnaturalizar la programación hecha exclusivamente para personas dichas "saludables". Jodi apuntó el creciente número de piezas de danza y / o con dramaturgias que posibilitan relaciones y lecturas de sentido más abiertas en la programación de la Fira. Cuando indagamos algunas de las cuestiones que movieron ediciones recientes del festival, los dos hablaron del deseo de ocupar calles y espacios de la ciudad donde la población poco transita en el día a día y del interés en la interlocución con personas que no son directamente ligadas o frecuentadoras artes, como en la edición del festival en que colocaron fotos de personas no artistas en los carteles y piezas gráficas. Destacaron la zona off (muestra no oficial del festival compuesta por quien tenga interés en ocupar las calles) y la temporada de teatro de la ciudad como algo que crea cierta con-

tinuidad en la programación cultural de la ciudad.

Los dos participan de esa acción de curaduría por ser dos de los pocos jóvenes mayores de dieciocho años (uno de los criterios de participación) en la clase de bachillerato en teatro y se mostraron perspicaz en percibir el contexto de la ciudad y cómo éste se articula con la Fira Tàrrega, a lo largo de los años que tienen puede acompañarse. Destacamos que las elecciones que los dos hicieron en la visita guiada por la ciudad fue, en cierto modo, un pequeño ejercicio de curaduría y que, constantemente, muchas de las cuestiones que constituyen una práctica curatorial nos están moviendo en nuestras más simples acciones y elecciones cotidianas. Al fin, fuimos llevados hasta la carretera después de un instigante primer día de encuentro.

DÍA 02 - ENCUENTRO DE GESTORES Y PROGRAMADORES (MERCAT DE LES FLORS) - - - - -

El 25 de enero de 2018, hubo un encuentro en el Mercat de los Flores que reunió a gestores de cultura de Cataluña y organizadores de festivales de la región, incluyendo los socios del proyecto stalkers - Festival SÁLMON <, el Sismògraf, el festival que detecta el movimiento , FiraTàrrega i el Festival TNT.

Se nos presentó al grupo hablando sobre algunas motivaciones de invitar a dos artistas de otro país para mediar a los jóvenes stalkers venidos de pueblos de Cataluña: la posibilidad de una mirada internacional; el hecho de que, en Brasil, también estamos en un contexto desplazado, en la ciudad de Salvador de Bahía, y no en los grandes centros como Río de Janeiro y São Paulo; por ser presencias que favorecen una percepción más imparcial de los contextos, ya que no formamos parte de ellos; el hecho de ser artistas-curadores interesados en pensar esa articulación de modo experimental y arriesgado; nuestras conexiones artísticas con Cataluña, con la que hemos tenido constantes diálogos en los últimos años, especialmente en interlocución con el Festival Salmon.

Nosotros dos aprovechamos la introducción para añadir que nuestra vivencia como artistas-curadores va en la dirección de pensar curaduría como composición artística políticamente implicada, con sus éticas y estéticas. El festival anual que realizamos, el IC - Encuentro de Artes, cada año, investiga nuevos formatos de organización siempre motivados por cuestiones conceptuales que nos orientan a pensar las acciones que darán cuerpo a su programación, sean obras, talleres, exhibiciones de película, desfiles, conciertos, escrituras, compromiso de público, etc. La duración, los espacios, los artistas involucrados son repensados cada año con sesgos dramaturgicos y coreográficos. En las últimas tres ediciones del encuentro, hemos llevado artistas de Cataluña a Salvador, fortaleciendo puentes artísticos e institucionales.

El grupo siguió el debate sobre la necesidad de crear herramientas conceptuales para pensar curaduría en cada contexto, en diálogo con los técnicos de cultura de cada aparato cultural o festival participante, enfrentando desafíos como el hecho de haber una gran evasión de jóvenes de los pueblos y el hecho de que muchos de los jóvenes no se comprometían en eventos culturales que no sean fiestas.

Hablamos que los proyectos tenían una dimensión pedagógica y aunque los doce jóvenes directamente participantes no se volvían curadores, tendrán la posibilidad de activar un

filtro de percepción curatorial y encontrarse con otros jóvenes, creando una red interregional, asumiendo la responsabilidad de conectar su sistema en el contexto, entender los imaginarios que lo componen, programar una obra o actividad artística allí y entenderse como parte de un ecosistema de las artes con poder de acción y cambio.

DÍA 03 - EL PRAT DE LLOBREGAT - - - - -

En la tarde del 27 de enero de 2019, fuimos recibidos en El Prat por María, nuestra mediadora del proyecto en la ciudad, que nos presentó algunas informaciones sobre el contexto local como, por ejemplo, sobre cómo es la presencia de las artes en las escuelas de la ciudad (teatro, artes visuales, música, etc.) y sobre el desafío de garantizar la frecuencia continuada de los jóvenes en el ambiente escolar, y en esas actividades en particular, y la constante tarea que es concientizar a las familiares sobre la necesidad de la presencia de los estudiantes.

Entrando en el carro de María, para seguir el punto de encuentro con los jóvenes stalkers, encontramos un objeto perfecto para acompañar nuestra peregrinación por las ciudades de Catalunya: un micrófono inflable rosa! Hablamos sobre cómo ese objeto divertido podría ayudarnos en ese trayecto que tiene tanto que ver con hablar, escuchar, ser escuchado, dejar el contexto hablar, encontrar las palabras que están en los encuentros de contextos diferentes, próximos y lejanos. El micrófono es ese objeto dedicado a dar voz a alguien, a amplificar discursos. Un micrófono inflable rosa nos pareció que puede ampliar discursos diferentes, con humor, amor, ficción, creación y diversidad.

En Brasil, tenemos una expresión muy utilizada por activistas sociales de diferentes grupos que es el “Lugar de Habla”. “Lugar de Habla” sería una perspectiva específica que representa a algún grupo social que tenga una narrativa singular sobre ciertos asuntos. Por ejemplo, las mujeres negras tienen un “lugar de habla” específico, los transexuales tienen un “lugar de habla” específico y etc. Usamos esta expresión para intentar alejarse del gesto colonial de posicionar narrativas por el otro (a), hablar en lugar del otro (a). Ex: tenemos que dejar a la mujer negra hablar porque no tenemos su “Lugar de Habla”. Este micrófono rosa, tan despretensioso, nos hizo pensar en cómo proyectos como éste pueden dar visibilidad a diferentes “Lugares de habla”.

María nos condujo al Centro Cívico Ribera Baixa para acompañar una parte del ensayo de los Malnascuts donde estaban presentes, además de María y nosotros dos (Jorge y Neto), los dos jóvenes stalkers de la ciudad - Carlos y Fermi. El primero es recién llegado en el mundo de las artes (hace teatro hace aproximadamente seis meses) y el segundo está en formación en el Instituto de Teatro de Barcelona.

En el momento de nuestra llegada, el ensayo del grupo consistía en levantar una serie de referencias estéticas de los participantes utilizando videos de youtube y vimeo - que abarcaron de desfiles de moda a “music videos” - que estimulaban el debate sobre diversos temas. Podemos sugerir también materiales ligados a aquellas cadenas de referencias y hablamos con algunos do grupo sobre el “Baile Charme”, evento de danzas sociales que ocurre en el barrio periférico de Madureira en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Conversamos sobre música y danza como posibles motores sociales y sobre todo el poder de la coreografía como movilizadora de masas.

Después del ensayo, caminamos por la ciudad conversando con los dos stalkers y con María sobre sus trayectos personales mientras también hablábamos como los dos habíamos llegado hasta allí, haciendo parte de ese proyecto como mediador de la acción de los stalkers.

Cuando sentamos para comer, una primera duda estructurante surgió por parte de Fermi: ¿qué es curaduría? Se preguntó si esa palabra tenía que ver con las ideas de “sanador” y “cura” (curación / curar, cuidar / cuidar >> en portugués, español, catalán e Inglés. (Razón

también mencionado por Elena Carmona cuando informamos esta conversación de El Prat).

¡Aprovechemos esta productiva confusión, yendo más allá de su aspecto esotérico! - para discutir sobre la intuición (según apuntes de Carlos) resaltando que, aceptar participar de una acción como la de los stalkers sin saber exactamente de qué se trata, es un cierto acto de fe. Como esos “actos de fe” de decir sí a ciertas cosas sin saber en lo que van a dar a la verdad también forman parte de una cierta “intuición” que es una construcción a partir de previas experiencias y de redes de afecto y de relación que vamos ejercitando en la vida.

Levantamos juntos posibles significados de curaduría, aprovechando incluso para realizar un talk show usando un micrófono inflable de María y filmando algunos fragmentos con el teléfono celular.

Durante el almuerzo en un restaurante de comida Mexicana (y luego seguimos conversando en el bar L'Artesà), hablamos sobre diversos temas relacionados con el tema curaduría en las artes: 1) las dimensiones ético-estéticas de una elección curatorial; (2) curaduría no se trata de elaborar un ranking, un “top ten” de las mejores obras creadas en los últimos tiempos: 3) cómo no crear jerarquizaciones entre obras ya configuradas y otras posibles actividades de un determinado contexto curatorial como talleres, procesos de creación entre otros; 4) curar (hacer curaduría) tiene que ver con extrañar el propio ambiente de la ciudad (y lo que normalmente se realiza allí como evento cultural) para que sea posible proponer tensiones, subversiones performativas y otros descendimientos culturales.

Al final de nuestro café, conversamos también sobre los carnavales de El Prat y de Salvador - Bahía y sus posibles aperturas de juego artístico, político y social. Llegamos al estilo de música Trap, al tema de la Ira del Carnaval de ese año en El Prat y sus desdoblamientos con mujeres en los papeles principales y casi perdimos nuestro horario de autobuses para volver a Barcelona.

DÍA 04 - SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ - - - - -

El encuentro en Sant Hipòlit de Voltregà tuvo una dinámica muy precisa envolviendo a nosotros - los artistas / mediadores del Festival Salmon - Jorge y Neto; Irina (primer stalker); la técnica de cultura de Sant Hipòlit, Anna; la responsable de las acciones de educación dirigidas a la infancia y juventud de Sant Hipòlit, María; y el propio secretario de cultura y juventud de Sant Hipòlit, Sergi. Eduard (el segundo stalker) no puede comparecer en el día y hora previstos, pero nos envió un vídeo presentándose que nos fue exhibido en el auditorio del Casal de Cultura i Joventut Ateneo - donde nuestra reunión tuvo lugar.

Nuestra unión fue regada a un café y deliciosos dulces y salados ofrecidos por ellos. En el mismo edificio en que nos encontramos funciona la radio comunitaria, la Escuela de Música y el Centro Comunitario de Jóvenes.

Nuestros anfitriones nos presentaron las principales acciones realizadas en el área de la cultura de la ciudad con destaque para las actividades artísticas como el grupo aficionado permanente del teatro que llega a involucrar hasta 100 personas, incluso niños, en sus acciones; el festival Artot con trabajos artísticos presentados gratuitamente en espacios públicos (con una acción expandida - Artistot - que involucra la participación de niños de la ciudad en talleres impartidos por los artistas invitados por el festival) y la muestra en el Teatrets d'Osona, una programación hecha por / en tres ciudades (Tona, Rueda de Ter y Sant Hipòlit de Voltregá) con una intención de crear una red territorial de fortalecimiento mutuo, favoreciendo cuestiones logísticas, presupuestarias y curatoriales, potenciando la presencia de los artistas y acciones realizadas.

Ana y María llamaron la atención sobre el carácter formativo y procesal de la existencia de un evento en la ciudad que, en cada edición, va ocupando espacios donde la población no frecuenta normalmente, comprometiendo cada vez más personas. A los pocos, es posible también programar obras más arriesgadas y, aunque la percepción del público sobre tales obras pasan por un no entendimiento inicial, hay una conexión de orden afectiva y una apertura creciente en la relación con ellas.

El encargado de la alcaldía añadió que percibe una mayor participación de las familias en las actividades, venciendo poco a poco el gran desafío de sacar a las personas de sus casas, frente a sus televisiones, netflix y afines. En el Artot, además de la programación de las obras, ocurren los talleres para niños por la mañana que aumentan el sentimiento de pertenimiento de ellas en las artes y en su comunidad. Oímos narrativas de niños que despertaron el interés por las artes por percibir tenían espacio y incentivo en la propia comunidad. Además de los niños también ayudan en el compromiso de las familias junto a los espectáculos, ya que cuando los niños quieren estar presentes en los eventos, las familias los acompañan. Los pequeños también fueron responsables de la producción de un documental y un programa de radio que registraron la programación de los años anteriores.

Nosotros dos hablamos sobre nuestros movimientos como artistas y curadores, suscitando especial atención sobre esa noción de curaduría. Llamamos la atención sobre el hecho de que la palabra está ligada a la articulación de contextos y elecciones específicas y que la presencia de los jóvenes artistas como stalkers puede ayudar a pensar en la curaduría como composición y como dramaturgia. Ellos, que desconocían ese término, subrayaron su relación con las preguntas: ¿quién? ¿Qué? cuando? ¿dónde? ¿cómo?

En ese momento de la conversación, el secretario de cultura dijo reconocer dos tipos de artistas: aquellos que están interesados en realizar el evento artístico - cantando, actuando, bailando, etc - y aquellos que también toman la experiencia artística en su dimensión social y la vislumbran más compleja que una obra que se acaba en sí. También llamó la atención sobre las preguntas anteriores, resaltando que a veces una obra puede ser muy interesante, pero no está siendo presentada en el espacio más apropiado y proponiendo una interlocución con un público preciso. Y que después de la conversación de hoy, ve las cuestiones que pertenecen a la curaduría.

Iria (Stalker) presentó sus campos de interés y actuación en las artes (teatro, danza y circo) y habló del deseo de entender mejor las diversas funciones de la cadena productiva de las artes - comunicación, producción, marketing, etc - además de la creación de las obras en sí. Con ojos para crear su propia compañía, ella se pregunta: ¿con quién realmente queremos relacionarnos? Como podemos invitar al público a nuestras experiencias artísticas?

Fue en la compañía de Irina que volvemos a Barcelona, ella nos guió en coche hacia Vic, donde cogimos el tren. Con su licencia de dirección tomada recientemente, Irina estaba conduciendo el coche en nuestra presencia de un modo que nos pareció muy cerca de lo que propone el proyecto Stalkers. Estábamos juntos, en el mismo coche, en la misma dirección, pero era ella la que conducía. Ella estaba dirigiendo al mismo tiempo que aprendía a conducir, probando, entendiendo, comentando, conversando, practicando. Juntos. No estábamos dirigiendo, estábamos acompañando, pero dentro del coche, participando de la experiencia, y no comentando la experiencia de aprendizaje de modo distanciado.

Entramos corriendo en el tren, conversamos una media hora sobre diversos asuntos. Hemos hecho fotos, videos, boomerangs. Silenciados. Dormimos. Nos despertamos. Nos despedimos entusiasmados y salimos.

DÍA 05 - OLOT - - - - -

El 29 de enero llegamos a Olot, recibidos por Kena, uno de los stalkers del proyecto que forma doble con Gemma. Las dos chicas de Olot están implicadas, una en el mismo festival Sismograf y la otra en un proyecto que se llama Esdansa, las dos conocen de cerca el festival y el equipamiento de la ciudad y están inmersas en el mundo danza.

Caminamos hasta el Teatre Principal de la ciudad, desde finales del siglo XVIII, donde nos reunimos con las dos stalkers y el equipo de cultura coordinada por Tena Busquets que nos presentó un histórico detallado del festival Sismògraf realizado a lo largo de once ediciones (hace cinco, como una plataforma nacional). En su discurso, queda nítido como las condiciones financieras y las características de los fondos de apoyo al festival también constituyen bases para focos curatorios a lo largo de los años, ora dirigidos a la danza en espacio público (por cuenta de tres años de apoyo de un fondo de apoyo un proyecto europeo, que involucra a España y Francia), ora con ojos para casas antiguas de la ciudad, ahora orientado a pensar mercados estratégicos y la capacidad de difusión de los trabajos de los artistas participantes (Plan Nacional para la visibilidad del circo, del teatro y de la danza) .

Tena también enfatizó las acciones de movilización de público como las presentaciones de piezas en horarios escolares y proyectos amplificadores como talleres de danza contemporánea para niños y jóvenes, la Lap - la otra programación y el aprendizaje con el proyecto "Todos Danza" (Mercat de les Flors) que, al reunir a jóvenes bailando coreografías creadas por profesionales, trajo familias por primera vez al teatro, generando una relación de pertenencia a aquel espacio. Añade a ello las coproducciones, la presencia de obras internacionales al compromiso del público joven (al final, el público frecuentado tiende a envejecer más y más) como acciones desafiantes a ser efectivizadas en una "ciudad pequeña de entre las consideradas grandes ciudades de Cataluña" con sólo un teatro.

Sobre el compromiso de jóvenes, trajimos la experiencia de nuestro festival IC - Encuentro de Artes, realizado en Salvador - Bahía: Los IQUIS (juego verbal con la pronunciación de la sigla "IC" que da nombre al festival y significa "interacción y conectividad") son jóvenes de diversas áreas del conocimiento (no necesariamente ligadas a las artes) que, identificados por medio de convocatoria pública y / o invitación, pasan por un proceso de formación en mediactivismo, acompañando todo el festival presencialmente y, a través de sus redes sociales (por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres).

Además de coordinador del espacio, Aleix es artista y nos presentó las instalaciones del Convent con gran entusiasmo. El lugar es un antiguo convento que ha sido reformado para comportar actividades artísticas. Por tratarse de un espacio histórico, cuyos aspectos estructurales y estéticos deben ser respetados, las inversiones financieras para las reformas son mayores y requieren más tiempo. El teatro del Convent está en plena actividad, así como el antiguo claustro donde se realizan algunas exposiciones, pero hay otros ambientes que, incluso inacabados, son utilizados por los artistas frequentadores del local y por las personas de la ciudad que participan en sus muchas actividades públicas (103) las actividades públicas se realizaron en el último año).

Con Aleix, fuimos al centro de Alcover encontrar las stalkers Ana y Elisabete que nos presentaron la ciudad que, aquel día, estaba bien vaciada y con una población mayormente anciana en las calles, bares y cafés. Además del impresionante centro histórico, con destaque para las ruinas reformadas de la antigua iglesia del siglo XVIII (donde se producen presentaciones escénicas y conciertos), fuimos a la escuela de música de la ciudad (donde Ana estudió), entramos en un antiguo teatro perteneciente a una asociación prácticamente fuera de actividad (que más parecía una hermosa locación de una película de David Lynch).

Las dos nos presentaron la ciudad con la intimidad de quien nos presenta su casa. Los “olas” por las calles fueron continuos. Parecía que estábamos caminando por las calles que más eran corredores de la casa dxs nossxs tres anfitriones. Incluso encontramos por casualidad la madre de Ana pasando, después el padre y la hermana. Ana tiene familia de músicos, todos tocan juntos desde pequeños. El arte forma parte de su vida desde niña.

Nos quedamos muy impresionados cuando llegamos a conocer la fachada de la escuela de Marti Guarch, un joven de apenas diecinueve años que abrió la propia escuela de teatro mientras da continuidad a su formación en el Instituto de Teatro de Barcelona. Amigo de la infancia de los Stalkers, lleva a cabo una fuerza emprendedora impresionante en un lugar aparentemente pequeño y con campo de trabajo para artistas muy restringido.

Ana y Elisabete estudian, respectivamente, música y filología (siendo poeta también) y conversamos mucho tiempo sobre la relación entre palabra y cultura. Las dos tienen una gran capacidad de articulación, dando consistencia incluso a reflexiones sobre género, clase y raza en lo que concierne a las cuestiones de representatividad y al respeto ya la autonomía del propio cuerpo.

Ya en el encuentro presencial en Barcelona, las dos nos preguntaron lo que habíamos hallado de su pueblo y respondimos que había sido un viaje en el tiempo de la que nunca olvidar. No porque es una ciudad estacionada en un pasado, sino porque es una ciudad que presenta otra relación directa con tiempo. Al caminar por sus calles / corredores, las horas pudieron ser percibidas de otra manera. La densidad del tiempo en el cuerpo fue otra.

DÍA 07 - TERRASSA - - - - -

El día 01 de febrero de 2019, fuimos recibidos por la dupla de artistas-stalkers Biel y Lluís. Los dos habían llegado directamente de Madrid donde acompañaban la programación teatral local. Junto a otros jóvenes artistas de Terrassa, forman el grupo Rectangle Negre, interesado en trabajar con teatro físico (aunque sus integrantes no tengan experiencias previas con danza o formación coreográfica específica), experimentando el uso de espacios alternativos (como en la performance “Casa” que se celebró en el espacio urbano), centrado en cuestiones sociales, principalmente atravesadas por los movimientos políticos de Cataluña. Los dos participaron en dos ediciones del festival TNT y, con ellos, fuimos a visitar el Teatro Principal

de la ciudad donde se encontraba Pepe, director artístico del festival, que nos contó sobre las propuestas del evento que se celebra anualmente en la ciudad en el mes de septiembre.

Pepe nos habló que el festival tiene un carácter híbrido, multidisciplinario y post-dramático (lo que, según él, se acerca al foco curatorial actual del festival Salmon) con actividades hechas a lo largo de cuatro días de intensa programación. De modo más amplio, la programación artística de la ciudad a lo largo del año abarca diferentes situaciones como festivales de música, saraus de poesía y una acción volcada hacia la creación y proceso y la presentación de escenas cortas de creadores diversos.

La proximidad geográfica de Terrasa con Barcelona trae aspectos positivos -como la posibilidad de tránsito entre los públicos de las dos ciudades-, pero también desafíos, como la necesidad de crear programas en el teatro y en el festival que no sean tan cercanos a los realizados en BCN. Cada año, el TNT ha recibido más público y curadores (en el último año fueron cerca de 150), lo que, para Pepe también tiene lados positivos - como la posibilidad de difusión de las obras allí presentadas en otros contextos - y negativos - una vez que el festival se hace también para el público de la ciudad y no sólo para aspectos como la venta y el mercado. Uno de los deseos centrales del festival es ofrecer artes multidisciplinarios y nuevas tendencias para diferentes públicos.

Después del encuentro en el teatro, cuyas instalaciones nos fueron presentadas por Pepe junto a los dos stalkers, fuimos con el doble caminar por la ciudad, pasando por puntos históricos (como la torre medieval) y otros más ligados a la escena cultural como escuelas de música y teatro que son sedes para grupos no profesionales de teatro de la ciudad.

En un café de arquitectura modernista, Biel y Lluís nos presentaron la cartera de trabajo del grupo de ellos, con textos, imágenes y fragmentos en vídeo y hablaron de la dificultad que es entrar en programaciones de festivales cuando se está al inicio de la trayectoria artística.

¿Cómo se conversa con un curador? ¿Por qué los curadores sólo asisten y hablan siempre con los artistas que ya conocen? ¿Cómo perforar ese modo de operar del mercado que no abre espacio para los jóvenes? Algunas de las cuestiones planteadas por los dos que dieron inicio a una dilatada conversación sobre la relación entre curaduría y mercado.

Es muy interesante ver el esfuerzo de los dos en crear espacios de creación y experimentación en Terrasa, que, debido a su proximidad a Barcelona, podría generar en los dos la relación de “ciudad dormitorio”. Pero el habla de ellos es reincidente en la dirección de cada vez más fortalecer Terrasa como un territorio posible para que los artistas trabajen continuamente.

Como el mismo día encontraríamos los demás stalkers en Barcelona, los cuatro tomamos juntos el tren, desarrollando más las conversaciones iniciadas en Terrasa. Pudimos hablar más sobre experiencias de los viajes anteriores por Cataluña, los perfiles de los otros stalkers y los planes para los tres días con todxs en Barcelona, cohabitando.

Los hechos de ser dos dobles de artistas y dos parejas crearon puentes efectivos y afectivos entre nosotros, potenciando los intercambios. Por otra parte, el afecto fue la tónica de los encuentros presenciales con todxs los stalkers.

DÍAS 08, 09 Y 10 - BARCELONA / SALMON - - - - -

A finales de la tarde del día 01/02/2019, recibimos a los doce jóvenes stalkers junto a Anna Bohigas. Fue muy bonito ver por primera vez a todas aquellas personas que conocemos en sus contextos reunidos en un mismo lugar. Ellas se abrieron, y abrieron también sus ciudades y sus escenas artísticas, para gente con enorme generosidad. Cuando los vimos todos juntos, percibimos que además de las mochilas y sacos de dormir, estaban allí con aquellos jóvenes todos los contextos por donde habíamos pasado. Todos esos contextos ahora formaban una red concreta de afecto y de arte.

En el primer encuentro con todos, creamos algunos dispositivos enfocados en presentaciones mutuas (dando espacio para informaciones personales, profesionales y contextuales) y en la práctica de formular preguntas unos para otros. Después de una breve conversación en dobles, en la que cada uno habló sobre sí para su pareja, le pedimos a cada uno/a elegir tres informaciones sobre su pareja para compartir con todo el grupo. Dentro del universo de informaciones que cada uno recibió, el ejercicio fue hacer elecciones a partir de criterios que cada uno/a decidiera, organizando las informaciones recibidas de la manera que cada uno la considerara pertinente. La pregunta principal fue: ¿cómo filtramos, seleccionamos y presentamos informaciones que nos están disponibles?

Fue muy potente la sincronidad de las prácticas iniciales que hicimos con el grupo y el contenido dramático de las dos piezas que asistimos aquella noche (Masacre en Nebraska de ALBERTO CORTÉS / LA TERRIBILITÀ y JURA DE BANDERA. Díptico por la identidad · Parte II, Vértebro). Las actividades, las conversaciones y las obras nos dieron soporte para cuestiones del tipo: cómo se filtra, documenta, transmite, fictiza la experiencia con una obra escénica? ¿Cómo construir una obra a partir de cuestiones? ¿Cómo repensar el entendimiento de presencia y de cuerpo en la escena? ¿Cómo presento a mi contexto una pregunta? Lo que cada pieza me pregunta? ¿Qué le pregunto a cada obra? ¿Qué pregunta cada obra puede levantar en mi contexto?

Salimos del Mercat de los Flors y llegamos al Graner con los jóvenes bastante intrigados con los dos trabajos y excitados por la posibilidad de la intensa convivencia con tanta gente diversa, una especie de Gran Hermano. Los colchones montados todos en un mismo estudio parecían un escenario de un posible ensayo, pero poco a poco fueron ganando personalidad.

En la mañana del día siguiente, tomamos café juntos, momento en el que los jóvenes también pudieron conocer algunos artistas alojados en el Graner como Amalia Fernández (mediadora / tutora del proyecto FF90) y artistas del grupo Vértebro.

Fuimos juntos al espacio La Caldera donde pasamos el día viendo procesos de creación, pautados por debates públicos y conversaciones en círculos menores. Fue hermoso ver cómo los stalkers se turnaron entre participaciones puntuales en las conversaciones colectivas después de las presentaciones, conversaciones en pequeños grupos formados entre ellos mismos y conversaciones con nuevos conocidos, profesionales presentados a ellos durante aquel día. Los tres procesos presentados tuvieron naturalezas muy distintas, y fueron también muy distintas de las piezas del día anterior.

Al final del día, nos reunimos en el Mercat y tomamos tiempo para conversar sobre todo lo que había sucedido hasta allí. El contenido de la conversación giró alrededor del extrañamiento de gran parte del grupo en relación a las lógicas artísticas de las piezas que habían visto (habiendo gustado o no de cada obra presentada).

Nuestra intervención fue en la dirección de proponer herramientas de relación con los trabajos que favorecieran aspectos como: dar tiempo para la experiencia con la obra (incluso los extraños iniciales que vienen de ella); ampliar el repertorio de entendimiento de lo que venga a ser cuerpo, dramaturgia, sentido, etc; repensar la lectura con obras de arte contemporáneo no como un jeroglífico a ser descifrado (con un significado misterioso, oculto y único), sino como un campo de producción de autonomía en lo que se refiere a los posibles sentidos que la obra propone a partir de su materialidad . ¿Cómo conversar con la obra a partir de lo que ella nos presenta y no a partir de mis expectativas o de una proyección narcisista?

La conversación fue extremadamente rica yendo más allá de la experiencia estética y curatorial para alcanzar dimensiones políticas y ligadas a los afectos. ¿Qué mundo / realidad compone con una obra y con una programación? ¿Cómo organizamos sus visibilidades y sus discursos? ¿Cómo damos cuerpo a un discurso? ¿Cuáles son las contingencias (poéticas, económicas, históricas, sociales, eróticas, etc.) que constituyen, atraviesan, tensan, restringen, se expanden y median nuestras relaciones con ellas?

La conversación fue intensa y se dilató hasta la cena antes de asistir a la última presentación juntos en el Mercat. Incluso después, en la fiesta de clausura del día, continuamos hablando y bailando juntos con la sensación de que algo muy especial se había dado a lo largo de cada viaje, encuentro, caminata, café. Parecía que éramos una especie de familia cuya intimidad había sido posibilitada por medio de la jornada como un todo.

Suados y exhaustos, volvemos al Graner y dimos largos abrazos de despedidas, juramentos de afecto y deseos de continuidad. Los dos fuimos a dormir porque viajábamos en la mañana del día siguiente, pero los stalkers siguieron con la fiesta, con los intercambios, con las conversaciones. El domingo, junto a Anna, los jóvenes participarían de más actividades en el espacio La Poderosa.

Todo el mundo pasó el domingo intercambiando mensajes en el grupo de Whatsapp del proyecto reverberando lazos y aliviando la “saudade” (palabra que el idioma portugués tan bien construyó para esa sensación que nos afectó y todavía nos cruza).

EVALUACIÓN GENERAL - - - - -

El grupo formado por las dosis jóvenes es bastante heterogéneo con, por ejemplo, un participante que comenzó sus actividades artísticas hace pocos meses y otra estudiante de postgrado. En general, el guión de los encuentros en cada pueblo abarca visitas por los centros culturales (teatros, oficinas de producción, etc.) y una visita guiada por puntos de la ciudad elegidos por la pareja de jóvenes. La permanencia en cada pueblo tenía un promedio de cuatro horas, tiempo suficiente para crear conjuntamente un primer “retrato” entre los jóvenes, los técnicos de cultura y nosotros.

Se creó un grupo en el whatsapp para que pudiéramos intercambiar informaciones logísticas y de otras naturalezas antes, durante y después de los viajes. La Odisea por pueblos de Cataluña fue muy enriquecedora, pero también agotadora, principalmente por el hecho de no haber intervalo entre la mayoría de las visitas a las ciudades, no siendo posible garantizar un tiempo mayor para decantar, procesar y registrar cada visita.

Además, a demandas por adaptaciones constantes por factores como la temperatura, latitud, distancia, amplitud de la ciudad, entre otros llevó nuestros cuerpos a una sensación de maratón. Cada contexto requería energías muy diferentes. Para la visita ser específica y

singular, hicimos un esfuerzo grande de escucha. Para que nuestra acción de instigar, preguntar, mediar, proponer fuera equalizada a cada experiencia, y no una acción generalista y homogeneizadora.

El tiempo entre el último viaje y la llegada del todxs a Barcelona también fue corto (el mismo día!) Lo que dificultó un diagnóstico más cuidadoso de los contextos y la consiguiente planificación de las actividades a realizar con todos los elxs juntos. Y la relación de cada uno con el conjunto de la programación que haríamos en el festival Salmon. El tiempo juntos podría haber sido de tres días completos (nuestra vuelta fue marcada el tercer día de ellos en Bcelona) para que los canales de diálogo estuvieran más calientes entre todos y para que fuera posible profundizar algunas cuestiones y finalizaciones antes de la partida.

Sería interesante pensar en mecanismos de continuidad en la relación entre los doce jóvenes y los dos mediadores (la reciente propuesta del Fanzine que recibimos de Anna Bohigas por correo electrónico es un camino para ello), incluso proyectar la posibilidad de encuentro presencial entre los dos al final del ciclo de realización de los festivales para una evaluación más profunda.

Además de estos pequeños ajustes, la edición piloto del proyecto Stalkers fue inmensamente potente! Con certeza, una de las experiencias más bellas en la creación de puentes que ya vivimos. Una manera concreta de efectuar una operación de descentralización y crear redes de afecto que atravesarán directamente los contextos culturales involucrados, trayendo nuevos agentes y nuevas miradas para cada uno de ellos.

Un gran agradecimiento por haber hecho parte de eso! Nos sentimos muy satisfechos con el compromiso generado con los doce jóvenes y nos quedamos torciendo para que la continuidad sea tan emocionante y hermosa como fueron esos primeros días.

Comentarios feedback programadores que fueron acompañados por stalkers en su paso por el Festival TNT (Terrassa Noves Tendències)

JONATHAN OFFEREINS - - - - -
(curador Welcome to the village Festival)

Fue el proyecto más inspirador de todo el festival. ¡Buena energía y magnífico intercambio! Me interesaría estar al corriente de su desarrollo para pensar en la posibilidad de colaboración o intercambio con Holanda; ¡Me imagino totalmente este proyecto funcionando en el norte de los Países Bajos, con intercambios entre sus regiones!

Había una gran diferencia de conocimientos e intereses entre los participantes. Algunos de ellos tenían realmente mucha curiosidad por conocer el sector de las artes escénicas internacionalmente, mientras que otros tan sólo empezaban a interesarse. Lo más valioso pero, fue el hecho de todos poder ver distintas propuestas artísticas y luego discutirlos juntos. Este tipo de encuentro es el que consigue realmente sacudirnos y hacernos abandonar nuestra cómoda butaca como programadores. Como programadores generalmente tendemos a formarnos una opinión directa sobre cada proyecto y a no revisarla si consideramos que el proyecto no nos ha ofrecido lo suficiente.

Una colaboración cómo la que tenéis entre festivales y la idea de que en cada localidad se trabaje sobre un enfoque distinto es una construcción muy inteligente.

Tengo mucha curiosidad por saber cuáles serán las propuestas durante el año que viene, así que por favor, ¡mantenerme informado! Intentaré visitar alguna de las próximas ediciones de los cuatro festivales para volver a conectar con el proyecto.

IARA SOLANO - - - - -
(Teatro de la Abadía)

La iniciativa de los Stalkers me parece extremadamente acertada, y urgente. Pude ver cómo en apenas unos días los jóvenes participantes descubrían una nueva forma de mirar la creación escénica y la gestión cultural a través de la cual analizar y contextualizar sus propias prácticas. Me parece muy importante poder hacer esos desplazamientos desde los comienzos, y ampliar así el campo de entendimiento de lo propio y la red de pertenencia en la escena contemporánea.

BEGOÑA HERNÁNDEZ - - - - -
(La Casa Encendida)

Me parece un proyecto muy interesante poner en relación a jóvenes de distintos ámbitos, con un circuito de festivales de artes vivas y que puedan ver todos los aspectos de la gestión desde la creación, a la programación. Aunque en un Festival como el TNT es difícil sacar tiempo porque la programación va muy ajustada y también porque es un momento en el que coincides con más programadores, me resulto muy útil enfrentarme a mis decisiones a la hora de ver unas propuestas y no otras y explicarles el porqué de las mismas y en base a qué hacia esa selección. Fue muy enriquecedor para mi escucharles hablar de las propuestas que veíamos, evidentemente se enfrentaban a ellas desde otros lugares

en los que me hacían colocarme, al mismo tiempo que yo les explicaba como lo veía yo. Es verdad que tampoco estoy muy lejos de ellos, por aquí intentamos dar oportunidad a comisarios jóvenes para que puedan mostrar su mirada.

Me quedo con la sensación de haberles prestado poca atención, pero estoy segura que me los encontrare en otros lugares, en breve. Hablamos por supuesto de La Casa Encendida, de donde surgió, como creció, que huecos lleno, haciendo un poco de historia y contándoles las líneas de programación. Poner en contacto a programadores de distintos centros para que vieran también cómo funciona el panorama fuera de Cataluña, creo que les habrá dado otros puntos de vista o de fuga que les serán muy útiles a la hora de ponerse a programar y/o gestionar espacios si somos capaces de hacerles hueco y escucharles.

Solo puedo agradeceros la iniciativa de este dispositivo y ver cómo crece.

Afecto necesario de Bruno Levorin

artista brasileño que acompañó el segundo encuentro Stalkers en el contexto del Festival Sâlmon< 2020

Stalkers es un programa de formación dedicado a nuevos curadores de la región catalana en España. Me invitaron a participar en este proyecto para aportar una perspectiva dramática y crítica sobre el papel de la curaduría en términos éticos y conceptuales. Como soy una persona que siempre habla de mis especificidades y contextos, decidí invitar al artista Nacho de Antônio, un interlocutor de toda la vida y que vive entre Madrid y Barcelona para estar conmigo en este viaje.

Vivir con estos jóvenes y estar con ellos horizontalmente fue el primer acto de activación para el establecimiento de un ambiente dialógico donde los poderes se disuelven por las relaciones que se establecen en tiempo real. Es evidente que la curación como una función en la economía de las artes ha sido problematizada por su conducta con el poder como parámetro para el establecimiento de contextos, sabiendo que, durante estos días, tratamos de encontrar otra cara del gesto curatorial en el poder que tiene al cultivar La vida de sus locaciones artísticas y estéticas.

Como gesto curatorial, además de la individualización propuesta por el sujeto en el marco de la modernidad, un concepto que produce sujeción de los contextos a su firma y elección de obras, con los Salkers, descubrimos que para que haya una alianza real, y la curación solo se hace con eso, es Afecto necesario. Sin esto, nunca dejaremos el lugar dramático del curador que asume el reconocimiento de una audiencia apasionada por el poder como un espejo propio satisfactorio en lugar de reconocer críticamente los abismos que rondan las realidades dentro y fuera de la escena y su precariedad.

Junto con estos jóvenes artistas llegamos allí, en un lugar de radical honestidad, un abismo sin un puente donde con el tiempo trepamos para bajar al fondo, cruzamos el camino que separa una pared de la otra y subimos nuevamente para llegar al otro lado.
