EKA/8/JUN ARTELEKU
EKA/19/JUN MINTEGIAK / SEMINARIOS

PERFORMANCE GORA, PERFORMANCE BEHERA

A VUELTAS CON LA PERFORMANCE

EKA/8/JUN ARTELEKU
EKA/19/JUN MINTEGIAK / SEMINARIOS

PERFORMANCE GORA, PERFORMANCE BEHERA

A VUELTAS CON LA PERFORMANCE

ESTHER FERRER / DORA GARCÍA /
NIEVES CORREA / MARGARITA DE AIZPURUA /
CARLOS TEJO / BARTOLOMÉ FERRANDO /
VALENTÍN TORRENS / PILAR ALBARRACÍN /
ROCÍO DE LA VILLA / MAIALEN LUJANBIO

Hirurogeigarren hamarkadan inork ez zuen galdetzen performance bat «zer» den; izan ere, hitz hori ez zen erabiltzen egun erabiltzen den bezala. Ekintzaren mundua zeharkatzen zutenak gutxi batzuk ziren, eta orokorrean «uhin» berean ez baldin baziren, oso antzeko batean zeuden. Ez zegoen azaldu beharrik, ez irakatsi beharrik, ez zegoen ezaugarriak ikasi beharrik; ez zegoen zertan definitu eta sailkatu. Egin egiten zen, eta hori zen garrantzitsua.

Denboraren poderioz «birus»a zabaldu egin da, eta onerako (edo txarrerako, gustu guztietako iritziak daude) artearen mundua kutsatu du eta birus gehienekin gertatzen den bezala, «mutatu» egin da. Mutazio hauek guztiak birus honen azterketa beharrezkoa zela pentsatzera eraman zituen bat baino gehiago. Arretarekin aztertu behar zela eta mutazioetatik onak eta txarrak zeintzuk ziren zehaztu. Hartara, adituek teoriak, definizioak eta ondorioak ezarri zituzten. Azken horien artean, bat oinarrizkotzat zutena eta egun askok dutena: jakintza irakaskuntzaren bidez igorri behar da. Horrela sartu zen performance delakoa Arte Ederretako eskoletan eta Unibertsitateetan.

Horiek horrela, asko dira egiteko dauden galderak. Esaterako: egia bada performance delakoaren pedagogia badagoela, ea irakatsi behar den, eta ea irakats daitekeen. Baietz badiogu, zein diren horren arriskuak eta zein abantailak, betiere, arriskurik eta abantailarik badago.

Halaber, performance delakoa dugunean hizpide, berehala sortzen da generoaren gaia. Performance, gazteleraz,femenino singularra da; beharbada, horra zergatik lantzen duten hainbeste emakumezkoek. Gainera, horietako asko eta asko feministak dira, nahiz salbuespenak egon. Maiz eztabaidatu da zein eragin duen feminismoak artean orokorki, eta akzioaren munduan bereziki; ezin ahaztuko dugu emakumezko aitzindari asko dagoela alor horretan. Hori dela eta, interesgarria da zenbait gai aztertzea, hots, zergatia, akzioaren munduan «feminismoak» duen eragina, lehengo eta oraingo proposamen batzuen erradikaltasuna, eta arte mota horren sendotasuna, neurri batean beharbada emakumeei zor bide zaiena.

Eztabaida ireki batean bi gai eztabaidan, perfermancea bezala, obra irekia izatea ezaugarri nagusi duena, nomada, forma anitzekoa eta hibridoa.

Esther Ferrer

En los años sesenta nadie se planteaba la cuestión de «qué» es la performance, porque no se utilizaba la palabra en el sentido que se emplea actualmente. Los que transitaban por el mundo de la acción eran pocos y generalmente estaban si no en la misma «onda», en una muy similar. No se sentía la necesidad de explicarla, ni de enseñarla, ni de estudiar sus características ni tampoco de establecer definiciones o clasificaciones. Se practicaba y eso era lo importante.

Con el paso del tiempo el «virus» se ha propagado y para bien (o para mal que hay opiniones para todos los gustos) ha infectado definitivamente el mundo del arte y como ocurre con casi todos los virus, ha «mutado». Todas estas mutaciones han llevado a más de uno a pensar que era necesario analizarlo (me refiero al virus en cuestión), que había que estudiarlo atentamente y determinar cuales de las múltiples mutaciones eran las buenas y cuales las malas. Los expertos se pusieron a estudiar la cosa y establecieron teorías, definiciones y conclusiones. Entre estas últimas una que consideraban, y que hoy también muchos consideran fundamental, es que el saber hay que transmitirlo a través de la enseñanza. Así, para bien o para mal una vez más, entró la performance en las escuelas de Bellas Artes y en las Universidades.

Frente a esta situación, son muchos los interrogantes que nos podemos plantear. Entre ellos, por ejemplo, si efectivamente hay una pedagogía específica de la performance, o si ésta debe y puede enseñarse. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son los riesgos que eso supone y cuáles son las ventajas si es que las hay?

También, al hablar de performance surge inmediatamente la cuestión del género. Performance es un término femenino singular, quizás por ello sean tantas las artistas que la practican, muchas de ellas feministas, aunque siempre haya excepciones. Con frecuencia se ha debatido sobre la incidencia del feminismo en el arte en general y en el mundo de la acción, en particular; no hay que olvidar que hay muchas mujeres pioneras en este terreno. Por ello, es interesante analizar el porqué, la incidencia del «feminismo» en el mundo de la acción, la radicalidad de ciertas propuestas pasadas y presentes y la vitalidad de este arte, debida quizás en parte a ellas.

Dos temas a discutir en un debate abierto, como la performance que es la obra abierta por excelencia, nómada, multiforme e híbrida.

Esther Ferrer

EKA/8/JUN
EKA/12/JUN

MINTEGIA / SEMINARIO

ESTHER FERRER

Nire mintegia praktikoa izango da oinarrian. Erabiltzen diren teknika eta teoriak partaideek beren lanaren gainean eta performance delakoaren inguruan lantzen dituztenak izango dira.

Egun bakoitzean, prestatzeko tartea izango da, egiteko tartea eta denon artean hausnartzeko tartea. Ez dira ikastaro teoriko hutsak emango, eta ez da performance historikoen azterketarik egingo; ez da performancearen historia ikasiko. Elkarrizketa eta eztabaida ugari izango dira, eta horietan sortuko dira, zalantzarik gabe, artisten, obren eta mugimendu artistikoen aipamenak.

Nik diot performance batean ezer ez dela finkoa, baizik eta etengabe eraldatzen ari dela; era berean, performance batek ez du helbide finkorik, ez du teoriarik, ez du teknikarik, ez du praktika finkorik. Obra zabala da, diren guztietan zabalena. Bakoitzari dagokio definitzea zer den performance bat, eta hortik abiatuta, egituratzea. Hori izango da ikastaroaren oinarria, alegia, bakoitzak ikus dezan interesatzen zaizkion performance delakoak eta horiek egiteko modu berezia. Ez da historia bera ukatzea, baizik eta ez errepikatzea, ez kopiatzea; horretan datza arriskua, baina baita interesa ere.

Kontua da norberak bere teoria asmatzea, bere teknika eta bere dinamika. Alegia, norberak bere egiteko modua definitzea. Performance bat zer den ez da irakasten; praktikatu egiten da, eta praktika horretan datza «irakaskuntza».

Ordutegia: 16:00 - 20:00. Parte hartzaileak: 15 gehienez.
Izena emateko epea: maiatzak 25.

El seminario que propongo será fundamentalmente práctico. La(s) técnica(s) y teoría(s) que se utilicen será(n) la(s) que elaboren los propios participantes sobre su trabajo y sobre la performance en general.

Cada día habrá un tiempo de preparación, un tiempo de realización y un tiempo de reflexión colectiva. No se impartirán cursos teóricos específicos, ni análisis de performances históricas; tampoco se estudiará la historia de la performance. Pero sí habrá mucho diálogo y discusión que provocarán sin duda debates en los que sí puedan surgir, efectivamente, referencias a diferentes artistas, determinadas obras, teorías o movimientos artísticos.

Debido a que yo defiendo la idea de que en la performance nada es fijo, que todo está en continua transformación, de la misma manera que la performance no tiene domicilio fijo, no tiene tampoco ni teoría, ni técnica, ni práctica fija. Es la obra abierta por excelencia. A cada cual le corresponde definir lo que es la performance y a partir de ahí, estructurarla. Ese será el fundamento del curso, que cada cual encuentre si la performance y su forma de hacer específica le interesa. No se trata de negar la historia, pero sí de no repetirla, de no copiarla; ahí reside su riesgo, pero también su interés.

La cuestión es que cada uno invente su propia teoría, su propia técnica y su propia dinámica, resumiendo su propia forma de hacer. La performance no se enseña, se practica y es en esa práctica donde reside «la enseñanza».

Horarios: 16:00 - 20:00 . Participantes: máximo 15.
Plazo de inscripción: 25 de mayo.

EKA/15/JUN
EKA/17/JUN

MINTEGIA / SEMINARIO

DORA GARCÍA

PERFORMANCE EN EL ESPACIO PÚBLICO Y REDEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE AUDIENCIA

Akzio bat edo performance bat espazio publikoan erabiltzeak esan nahi du, zalantzarik gabe, akzio hori ikusi edo sailkatu beharrik ez duten eta ulertzeko lanabesak dituztenik ere ez dakigun ikusle edo entzuleak edukitzea aurrean. Beste ikuspuntu batetik, bada jada espazio publikoan bideratu den akzio errepertorio bat, praktika artistikoa izan gabe, modu eraginkorrean moldatu eta gure egin daitekeena. Hirugarren ikuspuntu batetik, ikusle artistiko espezializatua eta lana hartzeko dituzten kodeek eta jarrerek nolabait espazio publikoan egiten den ekintzaren eraginkortasuna murrizten dute. Ikuspuntu horiek guztiek estrategia mordoa aktibatzen dute. Horiek izango dira lantegi honetan ikasgai.

Ordutegia: 10:00 - 14:00 / 18:00 - 20:00. Parte hartzaileak: 15 gehienez.
Izena emateko epea: maiatzak 25.

La utilización del concepto de acción o performance en el espacio público presupone inevitablemente el enfrentarnos a públicos o audiencias que no tienen obligación de percibir o clasificar esa acción o performance, y que además no disponen necesariamente de los útiles para interpretarla. Desde otro punto de vista, existe ya un repertorio de acciones o performances en el espacio público que, sin pertenecer a las prácticas artísticas, puede ser adaptado y apropiado de modo eficaz. Desde un tercer punto de vista, el público artístico especializado y sus códigos de percepción y comportamiento entorpecen en cierto modo la eficacia de la acción en el espacio público. Esta pluralidad de puntos de vista activa una pluralidad de estrategias que serán estudiadas en este taller.

Horarios: 10:00 - 14:00 / 18:00 - 20:00 . Participantes: máximo 15.
Plazo de inscripción: 25 de mayo.

JARDUERA IREKIAK

ACTIVIDADES ABIERTAS

EKA/11/JUN
19:00

MAHAI-INGURUA / MESA REDONDA
PERFORMANCERAS: CUERPO, GÉNERO, FEMINISMO Y MUJERES EN ACCIÓN

Koordinazioa | Coordinadora: **Margarita de Aizpurua**
Parte hartzaileak | Participan: **Pilar Albarracín, Rocío de la Villa, Maialen Lujanbio.**

Performance delakoa, edo akzioa, praktika heterogeneo eta zabala izan da, norabide askotan garatua, eta bere izpirituarekin, gaur egungo praktika artistiko interesgarri askori eragin die.

Perfomanceen jatorrietatik, eta gorputzaren artearen jatorrietatik orokorrean, azken urteetara arte, sortzaile belaunaldi askok mekanismo eta hizkuntza berriak garatu dituzte, eta area artistiko horretan bide zehatz eta sendoak zabaldu dituzte.

Emakumearen gorputza «abian jarri zen» berrogeita hamargarreneko eta hirurogeita hamargarreneko hamarkadetan, eta emakume askok akzioak egin zituzten, geroago performance izena hartuko zutenak, non uztartu zituzten beren gorputzekin gauzatu zuten area artistiko hori eta diskurtso eta esperientzia feministak.

La performance, o la acción, ha sido una práctica heterogénea y amplia, habiéndose desarrollado en múltiples direcciones, impregnando, con su espíritu, hoy en día, muchas de las propuestas más interesantes de las prácticas artísticas.

Desde los orígenes de la performance, y el arte corporal en general, hasta estos últimos años, diferentes generaciones de creadoras han desarrollado nuevos mecanismos y lenguajes y han abierto caminos tan específicos y contundentes en este área artística.

El cuerpo de la mujer «se pone en marcha» ya desde las primeras acciones de finales de los años cincuenta y de los sesenta, y un gran número de mujeres realizan acciones, más tarde llamadas performances, en las que confluyen la ejecución con sus propios cuerpos de esta área artística y sus discursos y experiencias feministas.

EKA/12/JUN
19:00

PERFORMANCE
NIEVES CORREA: BIOGRAFÍAS DEL CUERPO

Egunerokoa dut nire lanaren inspirazio. Nire performanceen «egunerokotasuna» ez dago esaten dudan horretan bakarrik. Nola esaten dudan ere bada: nire aurrean, hartzen ditudan espazioetan eta erabiltzen ditudan materialetan. Esan dezadan ukitzen den errealitatetik narrazio desberdinak eraikitzea dudala gustuko.

Me nutro de lo cotidiano como elemento inspirador. Esa «cotidianidad» de mis performances no sólo está en lo que digo, si no también en cómo lo digo: en mi propia presencia, en los espacios que escojo y en los materiales que utilizo. A partir de la realidad tangible me gusta construir narraciones diferentes.

EKA/18/JUN
19:00

MAHAI-INGURUA / MESA REDONDA
¿ES POSIBLE UNA DIDÁCTICA DE LA PERFORMANCE?

Koordinazioa | Coordinadora: **Nieves Correa.**
Parte hartzaileak | Participan: **Carlos Tejo, Bartolomé Ferrando, Valentín Torrens.**

Artea egiteko beste edozein modu bezala, performance delakoa oinarrizko parametro formalek definitzen dute: Denbora - Espazioa - Presentzia. Elementu horiek menderatzeko teknika eskuratzea denbora kontua baino ez da.

Bestalde, asko hitz egin da performance delakoaren izaera demokratikoaren gainean, ez duela-eta trebetasun berezirik eskatzen, ez prestaketa gogorrik ere. Gainera, performance batean gertatzen den guztiak «benetakoa izan behar badu» eta performance baten baitan gertatzen den oro sartzen bada, irakatsi al daiteke performance bat egiten?

Como cualquier otra forma de arte, la performance está definida por unos parámetros formales básicos: Tiempo - Espacio - Presencia. Adquirir la técnica necesaria para dominar estos elementos formales no es más que una cuestión de tiempo.

Por otro lado, mucho se ha hablado del carácter democrático de la performance que no requiere para su práctica de ninguna habilidad especial, ni de un duro entrenamiento. Si a esto añadimos que todo lo que sucede en una performance «tiene que ser real» y entra a formar parte de la propia performance por el simple hecho de que está sucediendo, ¿es posible enseñar a hacer performance?.

EKA/19/JUN
19:00

PERFORMANCE
DORA GARCÍA: EL JUEGO DE LAS PREGUNTAS

Performance horrek infiltrazioaren estrategia eta performer asko erabiltzen ditu, ikusleak ezin bereizi dituenak, eta, horrela, egoera berezi bat sortzen du, non ikuslea parte hartzera behartuta dagoen: zein izaera du agertzen zaion egoera horrek?

Performancea mintegiaren amaierako festan zehar gauzatuko da.

Performance que utiliza la estrategia de la infiltración y la pluralidad de performers, indistinguibles del público, para la creación de una situación extraña que acaba exigiendo un posicionamiento del espectador: ¿Cuál es la naturaleza de la situación a la que se enfrenta?

La performance tendrá lugar durante la fiesta de clausura del seminario.

INFORMAZIO OROKORRA

Arteleku - Gipuzkoako Foru Aldundia, arte garaikide zentro bat da, jardute artistiko kultural esperimentalak bultzatzen dituena. Proiekzioa izango duten eta gure ingurunean era sozial, publiko eta komunitarioan errotu diren proposamen mota oro sortu eta sustatzeko xedez, artea bultzatzeko leku bat da.

→ www.arteleku.net en zentroak programatutako ekitaldien inguruko eta Artelekurekin elkarlanean aritzen diren proiektuek sortutako dokumentazioa dago eskuragarri.

INFORMACIÓN GENERAL

Arteleku - Diputación Foral de Gipuzkoa es un centro de arte contemporáneo que impulsa prácticas artísticas culturales experimentales. Un lugar de apoyo al arte desde la perspectiva de generar e impulsar toda clase de propuestas que permitan una proyección externa, y, a su vez, se adscriban en un modo social, público y comunitario.

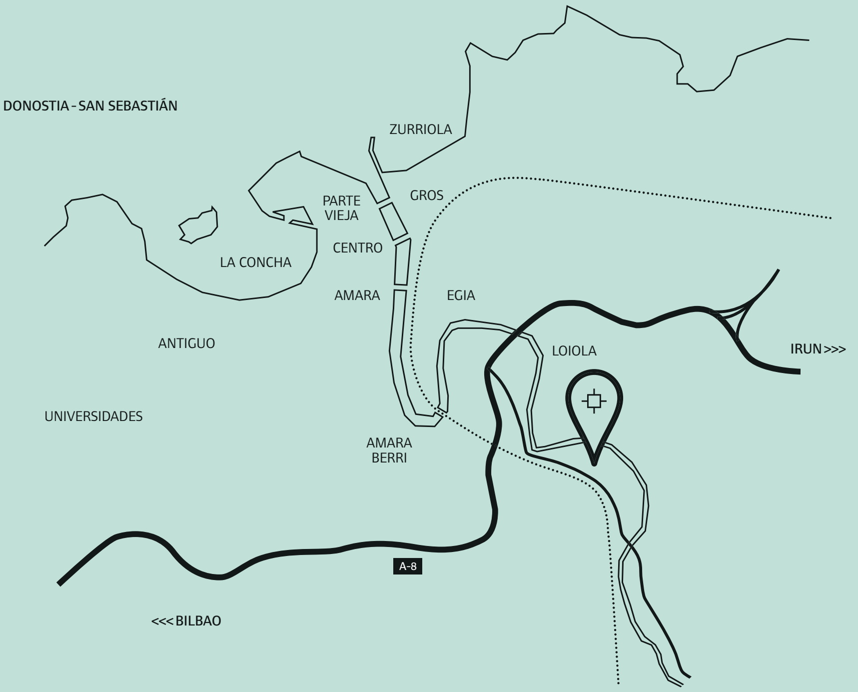
En → www.arteleku.net está accesible toda la información en torno a las actividades programadas por el centro, así como la documentación generada mediante la colaboración con diferentes proyectos.

IZEN-EMATEA

Izena emateko epea: **maiatzak 25**.
Tailerretan izen-ematea Artelekuko webgunearen bitartez egingo da → www.arteleku.net

INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción: **25 de mayo**.
Inscripción a los talleres a través de la página web de Arteleku → www.arteleku.net



Nola heldu | Cómo llegar

26 / Amara - Martutene → Txomin - Enea
A1 / Donostia - Hernani → Txomin - Enea

Renfe / Irun-Brinkola → Donostia - Loiola
EuskoTren / Topo → Donostia - Loiola

A8 / Salida 5 → Martutene - Loiola

Informazioa - administrazioa | Información - administración

Astelehenetik ostiralera | de lunes a viernes
Ordutegia | Horario: 8:00 - 19:00
T 00 34 943 453 662 | F 00 34 943 462 256
arteleku@gipuzkoa.net

Dokumentazio Zentroa | Centro de Documentación

Astelehenetik ostiralera | de lunes a viernes
Ordutegia | Horario: 9:00 - 19:00
T 00 34 943 444 667 | F 00 34 943 462 256
garrillaga@gipuzkoa.net

Esther Ferrer, *Malpartida*. Argazkia | Foto: Concha Jerez

arteleku

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

Kristobaldegi, 14. Loiola. 20014 Donostia - San Sebastián
T 00 34 943 453 662 | F 00 34 943 462 256 | arteleku@gipuzkoa.net | www.arteleku.net

Esther Ferrer, *Malpartida*. Argazkia | Foto: Concha Jerez