

Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía

Horario
De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h

Entrada gratuita hasta
completar aforo

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52

Domingo de 10:00 a 14:30 h
visita completa al Museo,
de 14:30 a 19:00 h
visita a Colección 1 y una exposición
temporal (consultar web)

Edificio Nouvel
Ronda de Atocha s/n
28012 Madrid

T (+34) 91 774 10 00

Martes cerrado

Más información:
www.museoreinasofia.es

Las salas de exposiciones se desalojarán
15 minutos antes de la hora de cierre

NIPO: 036-18-006-5
Depósito legal: M-9439-2018

Seminario
Internacional

Un teatro del presente

Retórica y poder en *Palabras ajenas* de León Ferrari

12, 13 y 14
de abril de
2018

Museo Reina Sofía
Edificio Nouvel:
Auditorio 200 y 400

MIGUEL ÁLVAREZ PERALTA
GERMÁN CANO
ISABEL DE NAVARRÁN
ILEANA DIÉGUEZ
RUTH ESTÉVEZ
ANA LONGONI
LUCÍA MÉNDEZ
MARTA PEIRANO
JOSÉ A. SÁNCHEZ
AKIRA TAKAYAMA

Seminario organizado por el Museo Reina Sofía y la asociación de investigadores-as ARTEA, en el marco del proyecto Teatralidades Expandidas (MINECO. HAR2015-63984-P).

León Ferrari (Buenos Aires, 1920 - 2013) realizó el collage literario *Palabras ajenas* entre 1965 y 1967, urgido por la violencia y la inhumanidad extremas que en ese momento transmitían las noticias llegadas de la Guerra de Vietnam. Con ellas se anunciaba un modo de ejercer el poder que en breve se impondría en gran parte de América Latina. Esta violencia del poder contrastaba, sin embargo, con la retórica de las buenas intenciones y la frivolidad de los "espectáculos" protagonizados por los líderes políticos, quienes justificaban con cinismo la violación de los derechos fundamentales. El método del collage textual que emplea Ferrari en este trabajo, le permitió poner en escena también la falsa neutralidad de los medios de comunicación, desenmascarar la fabricación de relatos y evidenciar la continuidad entre la propaganda del pasado (la Biblia, el fascismo) y la actual.

Palabras ajenas sigue siendo un teatro del presente en tanto que los argumentos y los modos denunciados se repiten, de igual manera que se repite la deriva autoritaria y la desigualdad y la segregación como formas de dominación. No es gratuito que el artista, hasta entonces centrado en la cerámica, la escultura y el dibujo, acabara produciendo un collage teatral para intervenir su presente: la confrontación en vivo con el público resultaba la forma más eficaz para una práctica que asumía la necesidad de implicarse en lo político. Sin importar que pudiera ser calificada como no teatral o no artística, la propuesta de Ferrari mostró cómo el arte y el teatro podían ejercer una acción de compromiso y denuncia en una sociedad en que la guerra, la economía y la política eran ya espectáculo.

La primera jornada de este seminario examina la singularidad de *Palabras ajenas* y su importancia en la evolución del pensamiento y la práctica de su autor. Asimismo, se propone también inscribir esta obra y otras de Ferrari en el contexto histórico y político de los años sesenta, con especial atención al ámbito latinoamericano y en particular al argentino. La segunda jornada se ocupa de las resonancias de la pieza en el presente. Con este propósito, se revisan las prácticas de distintos artistas actuales que se sitúan en ese arriesgado cruce con la acción política, reeditando modos de compromiso similares a los que Ferrari mantuvo a lo largo de su vida. Por otra parte y acompañando estas reflexiones, se analiza la retórica de los medios de comunicación hoy: la función de la "posverdad" y las posibles alternativas críticas.

El seminario concluye con la presentación de *Palabras ajenas*, en su versión completa, con una duración de siete horas.

Colección de recortes de periódico utilizados por León Ferrari para elaborar *Palabras ajenas*, en su casa de Castellar, Provincia de Buenos Aires, 1969. Fotografía cortesía de Pablo Ferrari

Agradecimientos:

Palabras ajenas fue producido originalmente por el REDCAT/CalArts con el apoyo de la Getty Foundation. La performance formó parte del Pacific Standard Time: LA/LA de Los Angeles. Agradecimiento especial a la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA)

PROGRAMA

JUEVES, 12 DE ABRIL

Edificio Nouvel, Auditorio 200

- 16:30 h – Presentación
- 16:45 h – Ruth Estévez
- 17:30 h – Ana Longoni
- 18:15 h – Puesta en común, moderada por Isabel de Navarrán
- 19:30 h – José A. Sánchez con artistas e investigadores vinculados a ARTEA

VIERNES, 13 DE ABRIL

Edificio Nouvel, Auditorio 200

- 16:30 h – Ileana Diéguez
- 17:15 h – Akira Takayama
- 18:00 h – Puesta en común, moderada por José A. Sánchez
- 19:30 h – Miguel Álvarez Peralta, Germán Cano, Lucía Méndez y Marta Peirano

SÁBADO, 14 DE ABRIL

Edificio Nouvel, Auditorio 400

- 14:30 a 21:30 h
Palabras ajenas, un collage literario de León Ferrari

Seminario Internacional

Museo Reina Sofía

Edificio Nouvel: 200 y 400

PROGRAMA

JUEVES, 12 DE ABRIL

Edificio Nouvel, Auditorio 200

16:30 h

Presentación

Participantes: **Ruth Estévez, Ana Longoni, Isabel de Naverán y José A. Sánchez con la intervención de Javier del Olmo (Fundación León Ferrari)**

16:45 h

Palabras ajenas: *relato de una investigación*

Conferencia de **Ruth Estévez**

En 2013, Ruth Estévez comenzó una investigación, que duraría cuatro años, dedicada a los collages literarios de León Ferrari, centrándose en la obra *Palabras ajenas*, y su relevancia como fuentes de recursos para el resto de su obra visual. Estos collages denunciaban la hipocresía de la retórica política y ponían sobre la mesa la complicidad existente entre los diferentes órganos de poder militares, políticos y religiosos. En su intervención, Estévez presenta un recorrido por este trabajo con el fin de entender las claves del pensamiento político y la mirada crítica de Ferrari.

17:30 h

Arte/política en León Ferrari y la vanguardia argentina de los sesenta

Conferencia de **Ana Longoni**

La práctica artística de León Ferrari se transforma de manera definitiva a partir del profundo impacto que producen en él sucesos como la Guerra de Vietnam y la invasión norteamericana de Santo Domingo. Desde 1965 y hasta el final de su vida, uno de los ejes que atravesó su trabajo fue el señalamiento de la complicidad entre la iglesia católica y el imperialismo. El arte experimental concebido como toma de

posición política puede resultar una clave de lectura para abordar experimentos como *Palabras ajenas* y entender el curso colectivo de radicalización tanto artística como política que emprende la vanguardia argentina entonces.

18:15 h

Puesta en común

Participantes: **Ruth Estévez y Ana Longoni**

Con la moderación de: **Isabel de Naverán**

19:30 h

Torre de Babel

Conferencia performativa de **José A. Sánchez con Ignacio de Antonio Antón, Amaia Bono Jiménez, Janaína Carrer, Cristina Cejas, Gisela Cortés, Andrea Dunia, Juan Pablo Fuentes Villarroel, Ksenia Guinea, David Hernández Vargas, Jessica Huerta, Katty López Soto, Ana Luiza Fortes, Fernando Mena, Eliana Murgia, Noemi Oncala, Laila Tafur Santamaría**

En 2017, tras poner en escena en el REDCAT de Los Ángeles *Palabras ajenas*, el mismo equipo curatorial recurrió a la apropiación del método Ferrari para hablar de lo que hoy nos afecta. Ahí apareció el “babelismo”. *Torre de Babel* (1963) es una escultura de alambre realizada por Ferrari que hacía referencia a la idea de: “hacer una cosa sin unidad, con diferentes sensibilidades [...] o hacerla entre varios”. Esta premisa les llevó a pensar que el autor compuso *Palabras ajenas* en solitario porque lo movilizaba la urgencia de la guerra, la violencia y las torturas, y no podía esperar a convertirse en productor. Con un poco más de tiempo, habría optado, como de hecho hizo, por el babelismo. Y si comenzara hoy a idear esa “Torre de Babel”, ¿cuáles serían las guerras del presente?

Roberto Mendès, Eliana Murgia, Javier Navarro de Zuvillaga, Simone Negrin, Laura Ordás Amor, Javier Pérez Iglesias, Carlos Pulpón, Sergio Sepa, Laila Tafur Santamaría, Isidoro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Raquel Vidales, Antonio Zancada

Palabras ajenas, presentada por primera vez de manera íntegra en español, condensa la historia de la violencia ejercida por y en Occidente fruto de la complicidad entre el poder político y el religioso. La obra visualiza, a través de palabras, escenarios tan diversos como los castigos y redenciones de la doctrina judeocristiana y los horrores de la Segunda Guerra Mundial —la Alemania nazi, los campos de exterminio y los juicios de Núremberg—, hasta contextos más cercanos y coetáneos del artista, como la Guerra de Vietnam y la expansión imperialista estadounidense durante la Guerra Fría. Ferrari elabora un extenso diálogo entre diversos personajes como Adolf Hitler, el papa Paulo VI o Dios, que actúan como protagonistas estelares acompañados por las voces de corresponsales de guerra, periodistas locales e internacionales, militares, profetas y asesores políticos. Todos son puestos a conversar a partir de citas entresacadas de libros de historia y de literatura, la Biblia y la prensa escrita, así como cables de agencias extranjeras.

Cartografías Críticas. Su trabajo se centra en las reflexiones en torno a los desmontajes de procesos artísticos, duelo y memoria, y necroteatro. Entre sus últimas publicaciones destacan: *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor* (2013) y *Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas* (2014).

RUTH ESTÉVEZ

Comisaria, escritora y escenógrafa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Máster en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2012, es directora y curadora jefe del RedCat/ California Institute of the Arts, centro multidisciplinar enfocado a las artes visuales y escénicas ubicado en el centro de Los Ángeles. Como comisaria independiente ha desarrollado proyectos en la Graham Foundation for Advanced Studies in Art and Architecture, en Chicago; la Bial de arte público de Los Ángeles; o el Palaix des Beaux Arts de Bruselas.

ANA LONGONI

Investigadora, miembro de la Red de Conceptualismos del Sur y actual directora de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía. Doctora en Artes por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Entre sus publicaciones destacan: *Roberto Jacoby*.

Un teatro del presente

Retórica y poder en *Palabras ajenas* de León Ferrari

VIERNES, 13 DE ABRIL

Edificio Nouvel, Auditorio 200

16:30 h

Politicidad de los afectos

Conferencia de **Ileana Diéguez**

¿Cómo pensar o hablar de lo que nos duele? ¿Qué puede hacer el arte para sostener un corpus herido? ¿Dónde suceden las acciones, si ya no hay multitudes? Cuando el ejercicio de cierta política cercena los afectos, las experiencias artísticas intentan propiciar formas de politicidad en las que sobrevivan esas afectividades perdidas. En tales circunstancias el arte político necesita producir algo más que subversión. No es solo lo que nos puede levantar, es quizás una contribución menos épica: sostenerse para continuar.

17:15 h

Teatro y política

Conferencia de **Akira Takayama**

En 2011, el mayor terremoto de la historia de Japón asoló la región de Tohoku. La fuerza de su magnitud causó un tsunami con olas de hasta 41 metros de altura, provocando la destrucción de muchos pueblos y ciudades, así como un fallo en los sistemas de refrigeración de la central nuclear de Fukushima. Decretado el estado de emergencia, una detonación en la central generó una ola expansiva de radiación de 20 kilómetros a la redonda. Ante estos acontecimientos, el director de teatro Akira Takayama creó una serie de obras e iniciativas, tales como *Referendum Project*, *Kein Licht II* o *Tokyo Heterotopia* con las que abordaba el tratamiento de los traumas sociales, la acción política y los afectos de una comunidad marcada por la supervivencia en su cotidianidad. Esta conferencia es un recorrido por estos proyectos.

Puesta en escena de Operativo: *Pacem in Terris*, 1972. Adaptación de *Palabras ajenas* de León Ferrari, dirigida por Pedro Asquini en el Teatro Larrañaga. Archivo de Adriana Banti, Buenos Aires

El deseo nace del derrumbe (2011), *Leandro Katz* (2013) y *Vanguardia y revolución* (2014).

LUCÍA MÉNDEZ

Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM. Redactora jefe y columnista de *El Mundo*, periódico en el que trabaja desde su fundación. Colaboradora y analista de *Hoy por Hoy* de la cadena SER, *Los desayunos de TVE* de Televisión Española y de varios programas informativos de La Sexta. Es autora de *Duelo de titanes* (2008) y *Morder la bala. Relato íntimo del gobierno del PP* (2012).

ISABEL DE NAVERÁN

Investigadora en artes escénicas. Doctora en Bellas Artes por laUPV/EHU. Es integrante de la oficina de arte y conocimiento Bulegoa z/b (Bilbao). Forma parte de ARTEA y es profesora del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (UCLM y Museo Reina Sofía), y del Máster Investigación y Creación en Arte (UPV/EHU). Desde 2016 coordina el ciclo de danza *Ellipsiak* en AZ (Bilbao) y es asesora de danza para el Museo Reina Sofía de Madrid.

MARTA PEIRANO

Adjunta al director de *Eldiario.es*. Fundadora de CryptoParty Belrín y Elástico, colectivos multidisciplinares con los que co-dirigió el proyecto *COPYFIGHT* sobre cultura libre. Las temáticas

18:00 h

Puesta en común

Participantes: **Rolf Abderhalden, Ileana Diéguez y Akira Takayama**

Con la moderación de: **José A. Sánchez**

19:30 h

La retórica de los medios. Posverdad, fakenews, populismo, neocensura y redes sociales

Mesa redonda

Participantes: **Germán Cano, Lucía Méndez**

y **Marta Peirano**

Con la moderación de: **Miguel Álvarez Peralta**

En *Palabras Ajenas* León Ferrari reflexiona sobre las lógicas político-mediáticas y la relación de la retórica periodística con la verdad y el enmascaramiento, como factores determinantes en los conflictos políticos del momento. Recientemente, el término posverdad ha sido oficializado por la RAE y declarado palabra del año por el Oxford English Dictionary (OED). Ello evidencia la vigencia, cuarenta años después, de las preocupaciones de Ferrari en torno a la retórica informativa, la política y los derechos humanos. Esta mesa redonda se ocupa del papel de los medios de comunicación en la esfera pública contemporánea, hoy ya digitalizada y globalizada, recorriendo algunos de los focos de interés que motivaron a Ferrari y que hoy reconocemos en polémicas como la de las *fakenews*, que introducen nuevos condicionantes en las relaciones políticas y de poder de las sociedades actuales.

PARTICIPANTES

MIGUEL ÁLVAREZ PERALTA

Profesor de Comunicación Política y Sistema Global de Medios en la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) y doctor *cum laude* en Comunicación de Masas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En la actualidad investiga la emergencia de nuevas narrativas e identidades políticas como miembro de varios proyectos de I+D nacionales, como el del Grupo CAPEP sobre Construcción de Asuntos en la Esfera Pública.

GERMÁN CANO

Profesor titular de Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares, traductor y analista interesado en los movimientos sociales. Es autor, entre otros libros, de *Como un ángel frío* (2000), *Nietzsche y la crítica de la modernidad* (2001); *Hacer morir, dejar vivir. Biopolítica y capitalismo* (2010) y *Adoquines bajo la playa. Escenografías biopolíticas del 68* (2011). Actualmente también colabora con la “Cuarta Página” del diario *El País*.

ILEANA DIÉGUEZ

Profesora investigadora en el Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa de Ciudad de México y coordinadora del programa

de sus publicaciones se centran en el arte digital, la vigilancia, los autómatas y el futurismo tecnológico. Su última publicación, *El Pequeño libro rojo del activista en red* (2015), prologada por Edward Snowden, es una introducción a la criptografía para periodistas, fuentes y medios de comunicación.

JOSÉ A. SÁNCHEZ

Investigador, docente y autor de libros y textos relacionados con la práctica artística contemporánea en el ámbito escénico, cinematográfico y literario. Profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UCLM y director del grupo de investigación ARTEA. Ha editado y participado, entre otros, en los libros: *Práctica artística y políticas culturales. Algunas propuestas desde la Universidad* (2003), *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002* (2006), *No hay más poesía que la acción. Teatralidades expandidas y repertorios disidentes* (2015).

AKIRA TAKAYAMA

Director de teatro y fundador en 2002 del proyecto *Unit Port B*, espacio para la creación de las llamadas *site-specific* performances. Su trabajo está marcado por este género, un híbrido entre el teatro y la performance en el que la interacción con el público constituye parte de la puesta en escena. De sus obras más recientes destacan: *The complete manu of evacuation* (2010), *Referendum project* (2011), *Kein Licht II* (2012) o *Tokyo Heterotopia* (2013).