

VII JORNADAS ESCÉNICAS INJUVE

1-29 OCTUBRE 2021

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIALES
Y AGENDA 2030

injuve

VII JORNADAS ESCÉNICAS INJUVE

→[página 03](#)

EXHIBICIÓN: Teatro de La Abadía

Aves Migratorias de Madrid →[página 08](#)

Raíces Aéreas →[página 13](#)

Aleandría →[página 18](#)

PROCESOS Y PENSAMIENTO: Injuve

Cris R Cejas →[página 24](#)

Miguel Ballarín →[página 28](#)

Júlia Rúbies →[página 32](#)

REDES Y RECURSOS

Encuentro online →[página 36](#)

ESPACIOS DE ENSAYO

→[página 40](#)

CIERRE

→[página 44](#)

VII JORNADAS ESCÉNICAS INJUVE

del 1 al 29 de octubre de 2021

Teatro de La Abadía y Sede Injuve

HAY QUE PERFORMAR POR SI ACASO

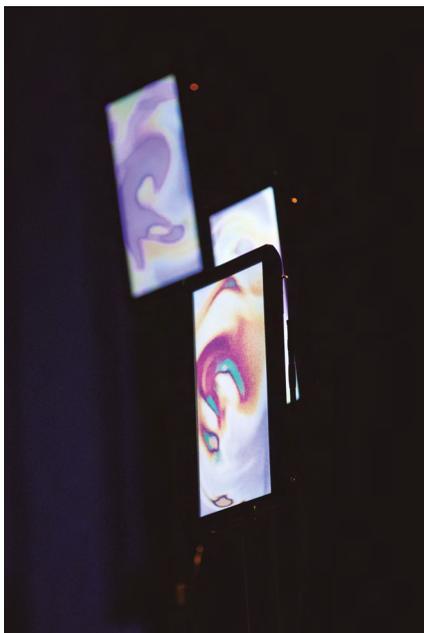
Octubre se convierte siempre en el mes de las Artes Escénicas en Injuve. Una cita donde podemos acceder a los trabajos finalizados de los artistas que han sido beneficiarios de las ayudas anuales, y también, un contexto en el que conocer sus procesos, cruzarse con otros compañeros, compartir y sobre todo (con)vivir alrededor de la práctica joven en las artes vivas en la ciudad de Madrid. Iara Solano y Carlos Tuñón son quienes han coordinado estas jornadas y cuidado de los seis¹ proyectos. Su fórmula ha sido idear un contexto para que los trabajos se compartan en la manera en la que las artistas quieran, necesiten y deseen que sean compartidos. Las jornadas se distribuyeron en tres bloques, el primero destinado a la exhibición y presentación de las piezas en colaboración con el Teatro de La Abadía, el segundo enfocado en los procesos de creación y pensamiento que tuvo lugar en Injuve y un tercero, online, organizado a modo de encuentro como un panel de redes y recursos en el que conocer diversos proyectos que posibilitan una herramienta más para extender y enriquecer nuestras prácticas escénicas.

Creo que está bien comenzar a hablar aquí desde lo personal, desde la experiencia y el afecto. Ver piezas y habitarlas, en general, me fascina, me doy cuenta de que es lo que más he hecho y más me gusta hacer en los últimos años, y no importa tanto que sean malas o buenas, me aburran o exciten, sean en un idioma que no conozco o domine, sean de imaginarios que me quedan lejos o sea mi tema de investigación. Algo tienen que tener las artes vivas que apelan a una sensibilidad directa; piel y profundidad. Me gustaría que estas crónicas de las Jornadas fuesen, sobre todo, un elogio a las escénicas. Conozco y admiro a algunos artistas que vemos en las Jornadas y me toca escribir sobre algunos de ellos. No puedo sino

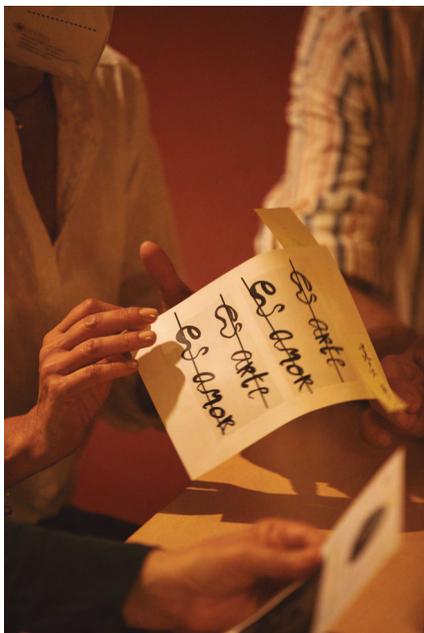
---

¹ Los beneficiarios de este año han sido Aves Migratorias de Madrid (producción), Raíces Aéreas (comisariado Sala Amadís), Aleandría (producción), Cristina Cejas (movilidad), Miguel Ballarín (producción) y Júlia Rúbies (producción).

hacerlo desde una profunda escucha, respeto y sobre todo sinceridad. Es bonito ver que algunos trabajos pudieran compartirse en La Abadía, un teatro de Madrid con su tradición y su público. Después de ver *KHOLE: un mal viaje por la laguna de las sirenas* de Alejandría, y todavía tocado por ese estado hipnótico que provoca, me metí con una entrada de última hora a ver *Makers*, de Oscar Gómez Mata con Juan Loriente. Ambos, leyendas vivas del teatro en

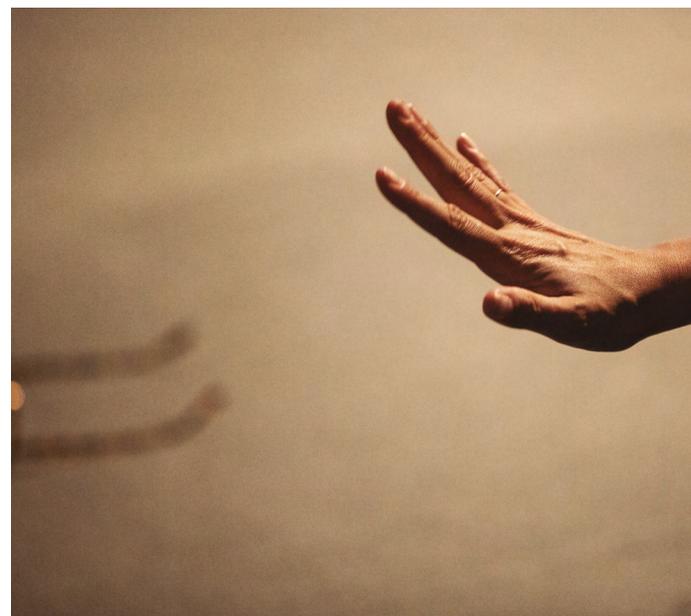

España (y más allá) pertenecen a otra generación, y me digo, que si hubiesen pertenecido a la misma que Alejandría, no dudo que se hubieran cruzado a pesar de sus antípodas estéticas. Lo intergeneracional y la transmisión aparece en estas jornadas y es lugar de la investigación en *Cascades* de Júlia Rubiés, donde la artista, después de residir 8 años fuera de España regresa redescubriendo la actividad que tuvo su ciudad en los últimos años tirando del archivo de La Porta. Julia invita a pasar por Injuve a Bea Fernández, Paz Rojo y Javi Cruz, a *Cascades* un trabajo que desarrolla a través de entrevistas y encuentros y otros despliegues. Otro de los procesos que vemos estos días es *Inventario* de Miguel Ballarín, donde hace un recorrido y una mirada hacia atrás, en este caso por su propia historia de la danza, ordenarla, catalogarla, preguntarle y con ello construir, armar un solo de danza, de sus danzas. La vista hacia lo que pasó se respira en estas piezas, atender y tirar del hilo, como la pieza de *Aves Migratorias*, sobre las tramas cruzadas bajo las Olimpiadas de Atletismo de 1999 en Sevilla, sobre la corrupción y las concertinas de Ceuta y Melilla, lo que se vio y qué hay detrás de aquel mediático evento. El documento, lo que queda y lo que proyectamos al futuro es también un gesto necesario, sobre todo en estas artes escénicas

por su condición de efímeras. Cris R Cejas y Eliana Murgia trazan cruces territoriales, de saberes y escritura en *Torre de Babel*, una publicación en forma de fanzine sobre las urgencias del futuro feminista interseccional. También aparece lo instalativo con Raíces Aéreas en *Archivo Onírico Oscilante*. Un trabajo sobre los sueños, en un intento de archivar sobre aquello que de ahí puede ser registrado y que no, que siempre tiene sus fugas y fisuras.

Las Ayudas de Injuve a la Creación Joven en la modalidad de Artes Escénicas, así como todos estos artistas beneficiarios de la convocatoria de 2021, también me permitieron participar en varios proyectos en el pasado, el primero fue como invitado en *AQUÍ CABE UN TEATRO*, comisariado por Ignacio de Antonio Antón en 2018. Y fue en 2020, cuando pude desenvolver *NO NO NO SOLO SOLO NO*, un ciclo de performances para la Sala Amadís de Injuve. Atendiendo a las jornadas online, he tenido suerte de haber participado de alguno de estos espacios, como Azala Kreazio Espazioa, donde conocí a Carolina Campos y a João Fiadeiro, que me invitaron a integrar su siguiente creación escénica en Lisboa. La pieza *PSYCHO*, no hubiese sido posible sin pasar por S'ALA en Sassari el mes justo antes del estreno. Este año, Graner me acompañó para la creación de *Apocalipsis entre amigos o el día simplemente* en 2021. Hace más de 15 años asistí a varios cursos compañía Karlik Danza-Teatro de La Nave del Duende. Oh! aquellos lindos comienzos y orígenes.

Un tema que está debajo de las Jornadas son los cruces, los generacionales, los estéticos y territoriales. Celebrar las piezas es celebrar también los apoyos y espacios que lo hacen posible, los económicos y los lugares que atienden a tiempos tranquilos, a una reflexión autocrítica, a preguntarse sobre cómo acompañar a los artistas, a ser adaptables, a no

conformarse sobre lo que se da por hecho. Aquí y allá, sabemos que una conversación es siempre más escuchar que hablar. Diría que eso, que las artistas, público, instituciones y espacios independientes aquí han venido a escucharse.

"Escribo por si acaso" decía el escritor chileno José Santos González cuando le preguntaban absurdamente por el sentido de escribir, pues lo mismo, hagamos piezas por si acaso, hay que performar por si acaso.

Julián Pacomio

EXHIBICIÓN

El Águila | Aves Migratorias de Madrid

13 de octubre

Teatro de La Abadía

De pértiga de la pregunta a la valla de la respuesta.

I LA CAÍDA (contexto)

Agosto de 1999. Calor en Sevilla. VII Campeonato Mundial de Atletismo. La ceremonia de inauguración se celebra en el estadio Olímpico de la Cartuja. Su presentador, Carlos Herrera. Durante el *show* son detenidas dos Giraldivas, mascotas oficiales y símbolo de los campeonatos. ¿La razón?

Dos activistas se infiltraron bajo sus disfraces pidiendo el acercamiento al País Vasco de los presos de ETA. 20 largos minutos estuvieron las mascotas y la protesta en pantalla, en directo, delante de 3.500 millones de telespectadores repartidos por todo el mundo, según datos oficiales de organización. 20 interminables minutos estuvieron frente a Carlos con el *show*. Un hito de la infiltración de mensajes. Puro teatro.

En ese mismo estadio pero días después, el ruso Maksim Tarasov superaría el récord mundial saltando 6,02 metros de altura con la ayuda de su pértiga. Otro importante dato,

8

el de Sevilla fue el primer mundial de atletismo con competición femenina en el salto, oro para la estadounidense Stacy Dragila. Allá abajo en la geografía, kilómetros al sur, en el mismo año, se comenzaba la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla. Aquellas que hoy albergan concertinas y desgarran músculos. 8 metros tiene la de Ceuta, 6 la de Melilla. 8 kilómetros de longitud en una, 12 la otra. O sea, otro récord más para el campeonato mundial de las aberraciones de la historia de Europa. Partido Popular al volante, corrupción en el maletero.

II CARRERA DE IMPULSO (la pieza)

El Águila de Aves Migratorias es una pieza de teatro documental, documental escénico o documental a secas, o coreografía a secas, o una pieza, o una *performance*, a secas. Porque da igual, la categoría da igual, si se quiere el género ayuda a organizar las cosas, pero jamás, define. Y esto es un trabajo de investigación, de archivo y de la historia del deporte en nuestro país. Es una pieza sobre las mega construcciones en estos eventos, sobre su corrupción, y de fondo, sobre la contención de la población migrante en España. *El Águila* es una obra sobre la historia cruzada entre la magnitud del acontecimiento deportivo de Sevilla, la prevaricación de fondos europeos y la modernización y blindaje

de las alambradas en la frontera con Marruecos.

Ellas, las *performers*, están en escena de principio a fin, con indumentaria de atletas. Seis intérpretes y seis colores, no hablan. Colocan sus cuerpos a disposición del teatro para ilustrar, para acompañar, representar, hacer ver y caminar junto a nosotras y el relato. No son y no deberían ser lo importante en esta historia, son un medio, son las médiums, que hacen un camino entre el patio de butacas, las voces de los testimonios y la historia política que hay detrás. De fondo, del gran salto.

La pértiga (o garrocha) y el magnesio, son a la vez elementos

9

escenográficos y objetos de los que se sirven las *performers* para articular sus imágenes, sus movimientos, sus composiciones y sus coreografías. Y mientras, durante este despliegue, se proyectan y escuchan los logros del campeonato, las corruptelas y el nombre las empresas detrás de la construcción de las

vergonzantes vallas.

III EL DESPEGUE (en lo real)

Aquí, en el (no) teatro, España, existe un ir y venir al pasado que no podemos olvidar. En 2013 el Ministerio del Interior volvió a colocar en lo alto de la doble verja de Melilla las llamadas concertinas. Se quitaron en 2007 porque provocaban profundos cortes en las manos y piernas de las personas que trataban de escalarla. Como si ahora no los produjesen.

Imaginad el panorama.

En abril de 2013, un grupo de unas 200 personas intentó saltar la valla. Alrededor de 150 no lo consiguieron.

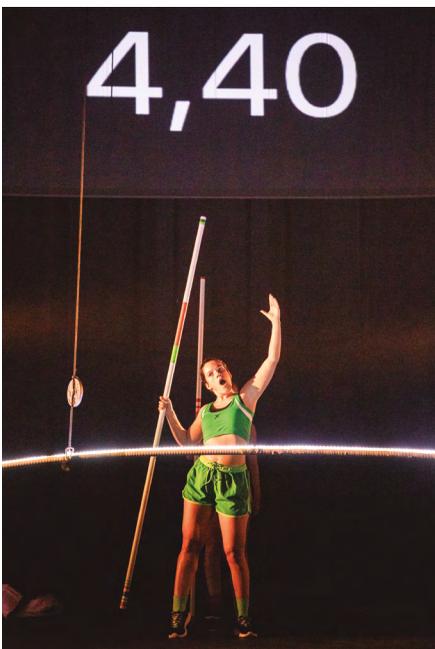
En junio de 2013, un grupo de unas 300 personas intentó saltar la valla. Alrededor de 200 no lo consiguieron.

En julio de 2013, un grupo de unas 100 personas intentó saltar la valla. Alrededor de 60 no lo consiguieron.

En noviembre de 2013 un grupo de entre 150 y 200 personas consiguió pasar a Melilla a través de la valla. Una de ellas falleció al caer de lo alto de la valla durante el salto.

En diciembre de 2013 un grupo de unas 100 personas intentaron saltar la valla, se lo impidieron por la fuerza.

Solo datos.

IV VUELO (la imagen)

Con esta pieza me acuerdo, cómo no, de la Exposición Internacional del 92, también en Sevilla, y de Curro, su mascota. Y también recuerdo, seguramente el evento más importante del deporte español, las Olimpiadas del 92 en Barcelona, y de Cobi, su mascota. Y me imagino a Cobi junto a Curro, y los pienso a los dos bailando y protestando, como las Giraldivas.

Y pienso en las activistas disfrazadas y en cómo se la colaron a la seguridad de La Cartuja en el 99, en cómo consiguieron aguantar tanto tiempo sin que las echaran. Y creo que en el fondo es eso lo que intentan Las Aves Migratorias, aquí en escena. Es decir, estar presentes, pasear, mostrarse y acompañarnos un rato. Nos reímos con su disfraz de mascota de un evento deportivo. Permanecen ahí, las *performers* están ahí, entreteniéndonos mientras pasan por delante de nuestras narices las cifras reales, los testimonios, y por nuestro imaginario

todos los cuerpos desgarrados por las vallas. Y pienso en las distancias y en las fronteras, en los muros y en los límites.

Viendo esta pieza, escuchando estas voces y el coloquio que le siguió después acerca de migraciones y representación, pensé en el célebre personaje de la película de Theo Angelopoulos, *El paso suspendido de la cigüeña* (1991) que, llegado a una población en el límite fronterizo de Grecia y Turquía, se pregunta.

¿Cuántas fronteras tengo que cruzar para volver a casa?
La pértiga es la pregunta.
La valla es la respuesta.

Julián Pacomio

Archivo Onírico

Oscilante | Raíces Aéreas

14 de octubre

Teatro de La Abadía

Hace poco escuché que dormir es el único acto que ensayamos. Cuando comemos, nos ponemos a comer; cuando planchamos, nos ponemos a planchar; y cuando rezamos, nos ponemos en conexión directa instantáneamente con nuestro superior – cada uno y cada una el que crea conveniente y omnipresente –. Acaso se podría decir que nos preparamos para hacer tales acciones, pero en ninguna de ellas habrá tanta energía previa como cuando nos vamos a la cama a descansar. Cuando nos disponemos a dormir, armamos todo un mecanismo preparatorio en el que necesitamos tumbarnos, cerrar los ojos, tranquilizarnos, adormecernos... todo un ritual

previo que nos hace ensayar, en una postura cómoda y con los ojos cerrados, y probar que ya dormimos hasta que por fin lo hacemos y caemos en un circuito desprovisto de ingredientes racionales, en un instante que no somos conscientes de cuándo llega. Y no ensayamos poco pues nos pasamos 25 años de nuestras vidas durmiendo.

Un proceso similar es el que ha tenido lugar en dos meses diferentes en la sede del Injuve y en el Teatro de La Abadía. Bajo el paradigma de los sueños, el colectivo Raíces Aéreas presentó una historia instalativa y escénica en la que el ensayo era también parte del proceso final que ocurrió en forma de pieza teatral, entendido en un amplio sentido. Con los sueños como materia prima para crear otra/s historia/s,

Camila Vecco & Checho Tamayo fijaron preguntas tan potentes como si los sueños pueden ser archivados o capturados y de qué manera nos representan o hablan de nosotras.

Cerrar los ojos...

De forma preparatoria y para tantear el mundo de los sueños, tras una larga investigación y profundas preguntas sobre nuestros momentos de inconsciencia plena, la Sala Amadís del Injuve acogía Archivo Onírico Oscilante. Con acceso libre y en el periodo

establecido del 2 al 30 de septiembre, este prototipo de hogar para los sueños quedó convertido en una breve instalación escénica en torno a la identidad inconsciente, la tradición oral y el (anti)archivo.

En la parte de las Activaciones performativas, los asistentes pudimos acceder a un universo inmersivo dentro de un espacio ordenado a partir de la historia de la polilla de la yuca y su pequeña transformación en vida. En pases de 60 minutos de duración, un conjunto de ensoñaciones nos fue susurrado en un espacio abierto y comprometido hacia cualquier devenir corporal que pudiéramos sentir, alrededor de asientos, imágenes e impactos sensoriales que nos permitieron explorar las fronteras entre el sueño y la vigilia de manera particular – armadas con unos auriculares – y colectiva, debido a la invasión en tono museístico a la que estábamos asistiendo.

En paralelo, también se organizaron las Donaciones de Sueños, una invitación sostenida por este colectivo a compartir experiencias y aventuras oníricas desde cualquier voz que se sintiera dispuesta a enseñar su mundo interior. Convertida en una oficina de transmisión de sueños,

una persona soñante podía acercarse a narrar su sueño a otra, para depositar en ella y en el presente una vivencia en pasado sobre un posible futuro. Gracias a estas acciones voluntarias y generosas también se iba construyendo un gran archivo oral e histórico de sueños.

Al terminar y levantarme, mi última mirada recayó sobre el cuaderno de ensayos: “Las palabras son onditas chocando contra cuerpos, pero cuando bailan con el tiempo son rezo y conjuro”.

... y soñar

Con sueños recogidos desde diferentes puntos del mundo – Perú, España, Brasil, República Dominicana, Chile – y recolectados de manera online y presencial, los relatos oníricos donados fueron depositados de manera escénica en el Teatro de La Abadía el 14 de octubre. A través de la narración oral y la puesta en escena visual, y completando un proceso en relación directa con su exposición anterior, Raíces Aéreas arma un inconsciente colectivo de sueños, de representaciones de ese mundo onírico trasladadas a un escenario en el que la danza cumplió un papel importante para ello.

Un espectador preguntó antes de empezar si alguien le podía leer lo que había en escena, ya que le fallaba la vista y quería entenderlo bien.

Una de las acomodadoras comenzó en voz alta a descifrar las palabras bordadas sobre una colcha: “Mamá, sueño con nuestra casa tal cual la dejamos (...) Y en mi sueño yo tengo como dos años. (...) Te cuento como me siento y luego tacho o escribo mamá”. Ya estamos soñando.

Las intérpretes Iriana Acosta, Danielle Mesquita, Malvin Montero y Camila Vecco velan la vigilia en diferentes escenas. Como punto de apoyo, una cama dispuesta en el centro, la misma que se encontraba en su instalación anterior. Un lecho sobre el que abandonarse y dejar fluir el otro mundo inconsciente, lleno de detalles que tienen que ver con la naturaleza, la religión, la espiritualidad o la diferencia de zonas (es curioso el dato de que cuanto más occidentalizado está el territorio, más lejos están sus personas de recordar los sueños o de mantener una relación con ellos), además de mostrar un ancla a nuestro presente y a cualquier espacio en el que el público se tumbe a descansar. Un modelo de

cama universal que, gracias a esa construcción en madera y a ese color blanco sobre el que flotar, conjuga un paisaje que invita a soñar, en un intento de organizar el inconsciente colectivo, de configurar el anti-archivo.

Raíces Aéreas configuraba, en este ejercicio escénico a partir de lo

instalativo, diferentes paisajes a los que asomarse, con palabras venidas de la intimidad, pero a la vez de una acción tan cotidiana como la de soñar, que titila siempre a través de un misterio que podemos optar por compartir conjuntamente para dialogar, colaborar y recibir más experiencias auténticas como esta.

No olvidemos nunca que los sueños son incapturables al igual que válidamente interpretables.

“La cama es un caparazón. La habitación, una madriguera. Pero la vigilia apremia”.

Amanda H C

KHOLE: un mal viaje a la Laguna de las Sirenas **| Alejandría** 15 de octubre **Teatro de La Abadía**

KHOLE: un mal viaje a la Laguna de las Sirenas es la tercera y última parte de *La Trilogía de la Noche* a la que le anteceden las piezas *AFTER* y *CRUISING*. Todas ellas componen un laboratorio de imaginarios en torno a la posfiesta, el sexo, lo cuir, el techno y demás oscuridades y crepúsculos.

Un *KHOLE*, para los que nunca hayan viajado *allí*, es un *out-of-body*, un mal viaje de ketamina que produce una sensación de disociación y una experiencia cercana a la muerte. También conocida como *muerte mística* puede provocar la serenidad total y la felicidad, pero también, en el peor de los casos, un angustioso trance o la psicosis.

LA AUSENCIA DEL VIENTO EL SUEÑO DE LAS INQUIETUDES

La imagen es de una laguna de sirenas pestilentes, podridas y profundamente hermosas, intoxicadas por

los vertidos que llegan a sus aguas. Es el país contaminado de *Nunca Jamás*. Bajo las sirenas y piratas se extiende el líquido mustio, fangoso y brillante. Un tapiz de flora marina hace las veces de cama, de barco o de arenas movedizas, en él se envuelven, arrojan y cobijan. Sobre ellas

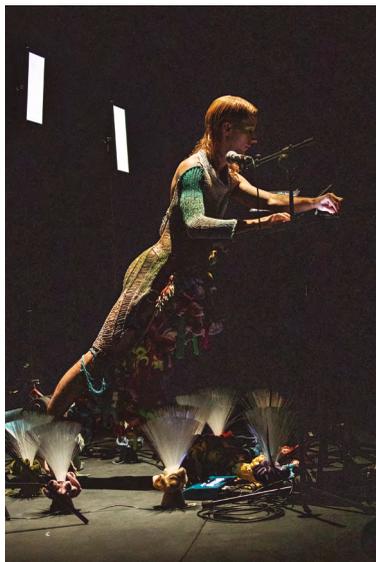

(sirenas y piratas) cinco fuegos coloridos a razón de los diferentes gases y vientos: los rojos, azules y verdes se mezclan y baten. La estampa podría parecer hostil pero estas tierras evocan todo lo contrario, un paisaje sofisticadamente acogedor. La Laguna habitada por estos seres extraños y tiernos nos espera y recibe como en escenario paradisiaco lejos del paraíso. Lo bello, aparece aquí como algo extraño, ajeno, una disposición afectiva hacia una emoción (post) humana. Con esta pieza Alejandría nos presenta "Un País de Nunca Jamás distópico, devastado por la Crisis Climática y habitado por sirenas gender-fluid que se reúnen en un concierto de cantos reivindicativos". *KHOLE* es un vehículo hacia la noche, hacia los cantos y las voces que (nos) acompañan durante un viaje por el mar y los océanos oscuros surcados por las bestias.

Las sirenas, al igual que otras figuras mitológicas como las esfinges, las lamias, las harpías, las erinias, las nereidas y las ninfas, en origen fueron representaciones de demonios, almas muertas y almas de los muertos. En la *Odisea*, por ejemplo, aparecen advertidas como seres demoniacos que asolan en el brillo y el ardor, y cuyas víctimas, acabarían formando un atajo de cadáveres corrompidos hasta los huesos. Así como representación

del terror, también lo son del sol. En la etimología de la palabra Sirena, *seiria*, es todas las estrellas y *sirio*, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, el astro más caliente y, por lo tanto, el que más produce fiebre.

Dejarse abatir por ellas es caer en la tentación del sueño. La voz de las sirenas es un abrazo homicida pero a la vez blando, profundo e irresistible. Durante la *performance* todo este imaginario avanza como una candelaria a favor, se percibe que algo amaina pero también que se estanca, se pausa y se contempla. Una presencia estática, en *loop*, como las olas. Me llama la atención la postura de Alejandría, echado hacia adelante ligeramente inclinado con los pies hacia atrás. Produce una diagonal tan simple y efectiva que golpea nuestra nuca y las rodillas. Sentado en la penumbra de mi butaca en el Teatro de La Abadía me acaba provocando una sensación que puede ser igual a la producida por el canto de las sirenas o la primera llave de keta.

LA INFANCIA, COMO EL MAR, DUERME SIN OLAS

Cuando intentamos formular experiencias de la infancia nos encontramos llenos de incertidumbre, y más aun cuando la infancia está marcada por la evidencia de que no leíamos bien la realidad, de que algo no encajaba y de que estábamos en lo erróneo. La infancia siempre aparece como un espacio de ficción. Alejandría y sus colaboradores recrean esa incertidumbre. "No eres capaz de reconocer

este lugar aunque tú misma lo creaste en tu niñez [...] O quizás, confundir el recuerdo y la vivencia, porque la infancia es todo menos un momento de inocencia" recita una de las performers medio sirenas medio piratas en un momento de la pieza.

¿Cómo es posible que un paisaje tan extraño pueda llevarme a escenarios tan caseros y tan cercanos? Las sirenas, la keta y la niñez conllevan luz y oscuridad, buscar en sus memorias implica evocar tanto a los peligros como a la tranquilidad más absoluta. Una pieza titulada KHOLE, también es, de alguna manera, recordarlo. Ahí, frente a la *performance*, me apareció una experiencia de 2014. Tumbado en una cama, rodillas dobladas y pies en el suelo. Botas gruesas y pesadas de invierno. No fui capaz de comprender donde estaban ni el arriba y el abajo, aquello comenzó a parecer una pequeña muerte, amable. Allí como aquí, en aquella cama y en el teatro, ni experiencia de lo sublime religioso y ni mucho menos terrorífico, todo colchonetas. Acompañaban las voces de las amigas que recordaban en todo momento que estábamos bien, juntas. Solo había salido a pasear por el lugar de las tinieblas, del recuerdo, ni calles ni camino reconocible, ni mucho menos una ley de la gravedad.

Sigo la *Trilogía de La Noche* desde hace tiempo, tuve la suerte de ver AFTER en Ciudad de México, en el Museo del Chopo en 2017. Recuerdo cómo entrábamos atravesando pasillos y sótanos y aparecíamos de a poco a la clandestinidad de aquella fiesta, por el *backstage*. Un martillo machacando pastillas en el suelo, algún neón,

no recuerdo. Se sabe que a la posfiesta y a la infancia nunca se accede a través de la puerta que da directa a la calle, se llega por las periferias. En mis años universitarios formé parte de un grupo de teatro *amateur*, los fines de semana nos prestaban como sala de ensayos lo que eran los almacenes de un *afterhour*. Unos de *mañanao*, otros preparando la obra de fin de curso. Algunos íbamos a uno y otro lado. Siempre pensé que eran lo mismo, el teatro y la fiesta. Todo tiene sus oscuridades y sus claros, como la infancia, como el sol, que brilla a la vez que quema.

Julián Pacomio

PROCESOS Y PENSAMIENTO

Torre de Babel_bocetar futuros_un fanzine urgente | Cris R Cejas y Eliana Murgia

20 de octubre

Sede Injuve

Sin la invención del lenguaje, el ser humano sería un ser muy diferente de lo que somos. Las palabras nos proporcionaron la comunicación, el entendimiento y la evolución de nuestra especie, pero, ¿se pueden intervenir las palabras ya inventadas para producir un cambio mayor que nos afecte colectivamente y nos atraviese? Para intentar responder, viajamos al origen de *Torre de Babel*, una propuesta acogida en la Sala Diálogo del Injuve cuyo inicio ocurría a muchos kilómetros de distancia.

Todo comenzó en agosto, en un proceso de selección en el MAGMA Centro de Artes de Argentina, a partir del que configurar un laboratorio de investigación y creación comprometido con una serie de urgencias actuales. La convocatoria, de carácter público y gratuito para el territorio argentino, suponía un acercamiento a la pregunta: ¿Cuáles son las urgencias a combatir para bocetar un futuro feminista interseccional?

Con una selección de 10 participantes, el siguiente paso se dirigió hacia la actualización de cuestiones planteadas en la obra *Palabras ajenas* de León Ferrari y a su conexión con el presente. La manera de hacerlo abarcaba la creación de un espacio de investigación multidisciplinar en cuanto a metodología, estrategias y prácticas performativas.

Ahora, son las 19:30h del 20 de octubre y estamos conectadas desde España con este proyecto e insertas en una conferencia performativa que pone el foco de atención sobre varios discursos opresores que existen en las ciudades, entendidas como espacios de tránsito, de vida y de convivencia que debería de ser plena. También se nos presenta en forma de ensayo conceptual sobre lo que va a acontecer, pero jugando con el momento en el que ya está iniciada la acción.

Las coordinadoras y activadoras de esta *Torre de Babel* son Cris R Cejas y Eliana Murgia y están ensayando su presentación oficial cuando entramos en la sala. Con coordenadas temporales y espaciales, ambas nos dan la bienvenida a las cuatro estaciones sobre las que han organizado esta acción.

Torre de Babel es una escultura de alambre realizada en 1963 por el artista argentino León Ferrari, nos cuenta Murgia con su autoridad de origen compartida. Por la parte española, R Cejas explica el apropiamiento de su metodología y del concepto de babelismo (hacer una cosa sin unidad, con diferentes sensibilidades o hacerla entre varios). Encajadas dentro de la legitimad y la institucionalidad, rememoran que este proyecto ya fue presentado en el Museo Reina Sofía anteriormente junto a la obra *Palabras ajenas*.

Como laboratorio de creación e investigación, la pregunta clave ha venido de discursos opresores, con entre 10 y 15 personas de diferentes realidades que unen fuerzas para ensanchar un *collage* en el que estamos a punto de participar. Las participantes han sido Victoria Argañara (La Plata, Provincia de

24

25

Buenos Aires), María Victoria Andino (Punta Lara, Provincia de Buenos Aires), Cintia Anahí Brindo Defelippe (Mercedes, Provincia de Buenos Aires), Fiamma Burghini (Córdoba, Provincia de Córdoba), Yasmin Jacobo (Curuzú Cuatía, Provincia de Corrientes), María Eugenia López Romero (Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes), Milena Maite Monzón (Córdoba, Provincia de Córdoba), Julieta Danila Militello (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires), Camila Belén Szofer (Pablo Podestá, Provincia de Buenos Aires) y Petra Ventana (Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Para que esto también sea una conferencia performativa, han recortado palabras extraídas de la realidad, como la calle o la prensa, es decir, palabras ajenas intervenidas con diferentes acciones para ser el muro al que enfrentarnos.

De esta forma, hechas las presentaciones y las ubicaciones sobre el recorrido que estamos a punto de intervenir con nuestros propios cuerpos y juicios, observamos que el camino se compone de cuatro estaciones configuradas para pasear dentro de la sala y para descubrir, individual y grupalmente, experiencias que se interconectan. Nos dividimos en subgrupos y rotamos entre momentos artísticos.

Estación 1. Elegimos un punto en el mapa y descubrimos la historia que hay detrás. La situación en las cárceles y lo que viene después de salir de allí. Cómo se atiende a la reinserción. Cuánto dura la condena, ¿solo el tiempo entre rejas o de por vida?

Estación 2. Probar a leer para recuperar diferentes voces que suenan y resuenan. ¿Qué significa “machirulo”? Contemplamos varias acciones situadas en ciudades de la República Argentina, como actos de resistencia. Diferentes perspectivas – artísticas, sexuales, machistas, maternas, entre otras – se nos ponen en bandeja en voz alta para invitar a la reflexión. Y reconstruimos las voces.

Estación 3. Ahora nos toca callar y escuchar. Se nos pide que escribamos y demos respuesta a dos preguntas. Si nos

gustaría y qué haríamos si tuviéramos un hijo gay o una hija lesbiana. Son preguntas que atizan directamente sobre los principios religiosos y morales y sobre como la violencia institucional sigue extendiendo estos prejuicios sin control. La pregunta que me desemboca al escudriñar este apartado es si es posible un cambio, una verdadera revolución que nos extenúe de prácticas y pensamientos inhumanos. ¿Existe o existirá ese cambio?

Estación 4. Seguimos respondiendo. Extraemos las preguntas de un fanzine. ¿Dónde están los cuerpos negros en los museos?, ¿quién no tiene un nudo en la garganta?, ¿cuánto cobras la hora?, ¿quién te cuida?, ¿cómo pensar o hablar de lo que duele? De aquí mismo, recogemos un tatuaje temporal que reza **MARIKÓN**.

Si al principio de este encuentro entre países, pensamientos y fuerzas colectivas se nos preguntaba sobre cuáles son las urgencias a combatir para bocetar un futuro feminista interseccional, la reflexión final no se queda atrás. Gracias a las herramientas y muestras de contextos sociales en los que se realizan las opresiones, comprendo la urgencia que demanda esta *Torre de Babel*, de ponerles nombre y de darles cabidas tanto en la cotidianeidad de nuestras vidas como en los discursos políticos que asolan cualquier atisbo de mejora social.

Estas diversas acciones performativas quedan recogidas en un Fanzine Digital Colectivo a modo de documento presente, atiborrado de documentos pasados, un archivo multimedia que me llevo conmigo de forma impresa. Voy a elegir la siguiente pregunta. Ya la tengo.

¿Hay que hacerlo sin ganas?

Amanda H C

Inventario | Miguel Ballarín

21 de octubre

Sede Injuve

NOTAS PARA UN EX-VENTARIO

Un inventario por definición es un registro y catalogación de objetos, bienes o mercancías.

Catalogar es ordenar.

Categorizar es inventariar.

Inventario aquí es un ejercicio pero también es una pieza.

Así lo entiende Miguel Ballarín y así lo entiendo yo.

Anoto.

Y es a su vez un proyecto de investigación.

Una auto-bio-coreografía basada en técnicas de composición e improvisación.

Un solo de danza que recopila y muestra algunas perspectivas de su cuerpo atravesado por las llamadas *urban dances*.

Y es también, cómo no, un poema.

Hemos venido a una charla al salón de actos y reuniones de Injuve. Esto es una parte de las Jornadas de Artes Escénicas de 2021 titulada Procesos y pensamiento.

Aquí vemos las obras desde dentro. Habitamos con sus autores las entrañas.

Y llegamos, entramos y Miguel nos entrega unos naipes, un tarot, unas cartas, unas tarjetitas con dibujos, diseños, títulos y algunas

citas. Fragmentos muy pequeños de textos de escritores, artistas, pensadores y amigos que de algún modo le acompañaron durante la creación de este trabajo.

Los leo a la salida. De camino a casa.

Y reconozco en ellas a muchas personas a las que también admiro.

Y sonrío.

PÍRRICA_ Mónica Valenciano y Washington Cucurto

COLOSO_ Lyn Hejinian y María Salgado

ROSA_ Gertrude Stein y Eugenio de Andrade

SIN TÍTULO_ Alejandra Ghersi e Ignacio de Antonio y Bruno Levorín

PLANETARIO -Nora Chipaumire y Frank O'Hara

CORAL -Esteban Pujals Gesalí y Borin Gysin

Estos son. Sin orden.

Hay, indudablemente, una relación estrecha entre el *background* de Miguel Ballarín y la construcción de este trabajo, pues inventariar no solo es hacer esa lista ordenada de cosas, sino que aquí, es a su vez inventariarse a uno mismo.

Y para abordar esta propuesta y seguir su conversación comenzamos con preguntas.

Muchas preguntas.

¿Cómo se hace el inventario de la danza? ¿Cómo se cataloga una danza propia? ¿Qué deja en el cuerpo esa danza? ¿Qué residuos? ¿Qué registros? ¿Qué recuerdos?

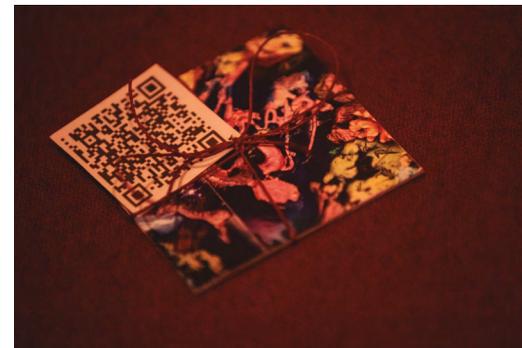
Un orden de todo tipo implica siempre una elección
Escoger.

Esto va aquí y esto está allá.

Miguel nos recuerda el *Atlas Mnemosyne* del historiador Aby Warburg, donde propone una sistematización ordenada de imágenes, un código de relaciones en red que configuran un catálogo de afectos. Aby Warburg recopiló unas 2.000 imágenes articuladas en 60 tablas. Proyecto inconcluso por su muerte. En sus propias palabras "Se trata de una máquina para pensar las imágenes, un artefacto diseñado para hacer saltar correspondencias, para evocar analogías".

28

29

Para acompañar esta elección, Miguel nos hace un repaso por algunos de sus trabajos anteriores, un recorrido. Podemos decir "trabajos" pero quizás mejor deberíamos llamarlos casos, experimentos, prácticas, haceres.

Le vemos bailando en videos cortos de menos de un minuto.

Diferentes localizaciones y espacios. En el estudio en la calle en un escenario.

La biografía de Miguel está ligada a las danzas urbanas y a la filosofía. A la producción de movimiento y a la producción de pensamiento.

Y pienso, por lo pronto, que quizás será por lo generacional (aunque pertenecemos, casi, a la misma) o será por lo urbano, pero lleva documentando sus danzas desde hace bastante tiempo. "15 años tenía aquí" dice.

Y hay una naturalidad en la forma de hacerlo, de contarlo, de tener siempre al ojo-cámara cerca, de verse y de verlo.

Pues para ordenar, claro, habrá que registrarlo. Y yo, que empecé a grabar mis *performances* después de la universidad, con 23 o 24 años.

CORAL es el primer video, de 2014, un video *collage*, sentimental, esos primeros trabajos que tienen un recorrido de imágenes afectivas.

Seguimos, y saltamos a otro, a una pelea de gallos de *breakdance*, ¿Se dice así? ¿Pelea de gallos en la danza, también?

Me gusta el término.

¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con las urbanas?

(Se) pregunta.

(Me) pregunto.

Después de todo, ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizar estos materiales? Y sobre todo ¿Cómo demonios organizarlos a su paso por el cuerpo?

La tarea es más pensarlo como ejercicio que como una pieza.

Esto es la clave, repite.

Conuerdo.

Es decir, el hecho de inventariar, de hacer orden de algo que es de suyo IN-ORDENABLE, conlleva sus complicaciones. Entonces, en el proceso es donde se deben aplicar los mayores esfuerzos, más aún que en cerrar el artefacto.

Seguimos con CO-LAPSO, que va a Las Naves de Matadero de Madrid, donde baila *break* en una instalación de un artista británico Ray Lee. SIREN se llama la pieza, y claro, el Brexit, joder. O sea, esto interrumpe lo empezado. ¿Pasa mucho, no? Cómo obviar la precariedad en la que nos (des)vivimos en las artes vivas.

Esto entra dentro del inventario.

2018 es año de CENOTACIO, ese proyecto para Teatros del Canal.

Y en este tiene un interés diferente, ahí hay un interés mayor en relación de sistematización de la danza, de las danzas periféricas, de las técnicas que perviven y perduran. Más allá de la academia y de los conservatorios.

EX-VENTARIO debería haber sido el título de la pieza, quizás, dice.

Pues inventario no va de Miguel inventariando cosas, sus cosas.

Sino que es él el que se está inventariando a sí mismo

O sea, archiva.

Se archiva.

¿Pero en qué momento hacer el inventario este inventario? ¿Cuándo? Y esto no deja de ser un momento también biográfico, concreto, relevante en lo personal, una mirada atrás.

¿Y qué te mueve? ¿Qué te motiva?

Lo que sea que te mueva a moverte, hay que cursarlo.

Cursarlo, hacerlo

y luego ya verás.

CURSARLO. Qué palabra ¿no? Qué bonita.

¿Cuál es la corporalidad más honesta? ¿Cuál es la danza que te hace bien?

Esto también va sobre el deseo, sobre lo que te apetece hacer.

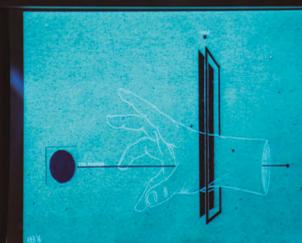
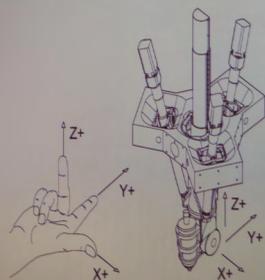
Porque *Inventario*, además, ordena formas amables y felices.

Las trae.

Las agita.

Y las entrega.

Julián Pacomio

30

31

Cascadas | Júlia Rúbies

21 y 22 de octubre

Sede Injuve

Creo que Júlia Rúbies tiene el poder de hacerte sentir acogida en una habitación mejor que nadie. Así me pasó el 22 de octubre en la sala Amadís del Injuve. Desde el día anterior, ella llevaba desarrollando un taller que desembocaba en la presentación pública de su trabajo de exploración *Cascadas*. Durante la jornada del 21, se realizó un encuentro con jóvenes artistas y Júlia Rúbies Subirós junto a Javier Cruz. Y al día siguiente, varios encuentros con Paz Rojo y Bea Fernández, quienes transmitieron una práctica artística cada una. Esa misma tarde, Cruz y Fernández coincidirían junto a Rúbies para enseñar su proyecto, en un encuentro en el que la teoría y la práctica se fundieron en varios ejercicios colectivos que nos hicieron partícipes de cómo el arte se relaciona con las personas.

Para esta presentación, pasamos por algunas de sus fases con el objetivo de ir tomando información e ir descubriendo el proyecto poco a poco. Con formación como bailarina, la curiosidad de esta artista por la transmisión destapó el inicio de todo esto. Los comienzos fueron los vacíos a nivel comunitario y el hecho de preguntarse sobre cómo se transmite y circula la información en relación, sobre todo, a una cuestión intergeneracional entre artistas. “Las prácticas artísticas no nacen de la nada; sino que siempre son una respuesta a un contexto, a una situación, a una necesidad interna y con muchas direcciones”, declaraba. Y este fue su espacio para comentar todo lo recopilado hasta ese momento.

32

La transfusión de afectos comenzó en comunidad. Nuestra primera misión fue sentarnos a respirar en turnos de 4 / 4 / 8. A continuación, realizamos un experimento en voz alta: con frases recogidas del día anterior y con cuatro parámetros dictados – quitar, cambiar, modificar o añadir – nos enfrentamos al intercambio de palabras. Pista: lo que decimos no tiene que ser nuestro ni sentenciar. Y las variaciones comienzan. Cambiamos de posición las palabras, alteramos los significados y nos vamos conociendo las voces. Como final de este ejercicio, escribimos una carta a una compañera a partir de una idea que nos haya llamado la atención o cuyo significado nos haya latido de manera llamativa o diferente. Después, intercambiamos las cartas tras una pequeña danza conjunta y quedamos en silencio leyendo las nuevas palabras que nos han sido entregadas en un folio diferente al nuestro.

Es el turno de la propuesta de Bea Fernández, quien subraya que estamos practicando todo el rato cosas y plantea una acción tan cotidiana y simple como la de atarse los zapatos. Se inicia así una apuesta por descubrir la manera que tiene cada una de hacerlo a los ojos de las demás, con su tiempo, su destreza, con el deseo de hacerlo o el haber aprendido de alguien y no saber de quién. El *Ejercicio del atarse*: “pienso en que me voy a abrochar el zapato y me lo abrocho / pienso en desabrocharme el zapato, pero lo omito / lo pienso, pero no lo hago / pienso en otra cosa, la imagino y no la hago / pero la tercera cosa que pensáis, la hacéis / ahora por el camino hacemos otra cosa / pensamos en acabar de desabrocharnos el zapato, pero nos imaginamos haciendo otra cosa / (...)”.

Estos movimientos hacen preguntas sobre la danza y lo que ocurre en escena. Se trata de ir a la materia prima de una práctica tan diminuta como pedir a un artista que se ate los zapatos para explorar movimientos que no sean funcionales, para llegar a una forma que vivirá por sí misma, fuera del ornamento. La reconstrucción de un objeto y su

33

inercia se ponen en cuestión y nos preguntamos cuántos movimientos mecánicos hacemos a lo largo del día, cuántas acciones son pensadas, pero no se hacen o se cambian por el camino.

Vuelve a tomar la palabra Júlia y empieza a trasladarnos su camino, desde que, en 2019, extrajera el archivo del colectivo La Porta (1992 – 2013), en un momento en el que para ella tenía mucho peso preguntarse “cómo se hace esto de la vida y el arte” y de entender, a base de explicaciones sobre imágenes anteriores para el futuro, lo que puede ser posible o no. Gracias a este descubrimiento archivístico, Rúbies pasa de una falta de imaginación, de un discurso totalmente negativo, a darse cuenta de que el hecho de saber que algo había pasado le daba la oportunidad de imaginar otra cosa futura; la energía de pensar “si ha pasado, puede volver a pasar”.

Nos muestra unas fotos de archivo. Volvemos a retomar el concepto de práctica, poniendo experiencias en común. La práctica entendida como una experiencia que une a las personas, aunque sea de manera temporal, como está pasando entre nosotras. La práctica también como lugar de encuentro para inscribir algo en el cuerpo, para que entre en la carne, que es precisamente lo que lo conecta con la danza y, a la vez, lo que provoca la interacción con la realidad.

Pasamos a ver otra práctica de Júlia que hizo ya hace algún tiempo y que tiene que ver con las palabras, con las palabras enterradas que hay que desenterrar. Porque la palabra dicha es de todos y no es de nadie y por eso nadie la puede robar. A la vez, es gratis porque el aparato fonador que la provoca lo tenemos todas y todos. Precisamente, esto es parte de la documentación y tiene que ver con preguntarse cuándo quitarse del centro o cuándo llegar a él y también con la aceptación de qué pasa con lo que queda de alguien que muere. Por una parte, ya no queda nada, pero, por otra, el hecho escénico no desaparece ya que la documentación es ese ser de nuevo nombrado. El último ejercicio propuesto es ver el vídeo *Weak dance strong questions* (Burrows, Jonathan y Ritsema, Jan, 2001)¹ y tomar prestado un gesto del desaparecido ya bailarín y comprometernos a encarnarlo al menos una vez en la vida.

La transmisión del movimiento continúa.

Amanda H C

1 Disponible en:
<https://vimeo.com/383037271> (última consulta: 17/11/2021)

Encuentro Online

28 y 29 de octubre

Iara Solano y Carlos Tuñón coordinan y moderan las dos sesiones matinales del encuentro online *Redes y recursos*, dividido en dos bloques. El primero está dedicado a *Casos de estudio* y se inaugura con la presentación de Graner Centro de Creación de Danza y Artes Vivas en Barcelona, un proyecto capitaneado por cuatro mujeres que nos presenta una de ellas, Ariadna Miquel. Graner está dentro del programa Fábricas de Creación del Ayuntamiento de Barcelona y se gestiona por el Mercat de les Flors. Es un espacio flexible y dinámico compartido por artistas, usuarias y el equipo del centro. Tres bloques lo articulan: el apoyo a la creación escénica, la generación de relaciones de contexto y la corresponsabilidad compartida con los artistas. Graner es un centro de creación con una disposición 24/7. Una casa abierta al territorio, donde la artista crea, pero también comparte con las vecinas, los centros educativos y el público.

Los siguientes son S'ALA en Sassari (Cerdeña) con Moreno Solinas e Igor Urzelai. Los dos son artistas e intérpretes e integran la compañía de danza Igor & Moreno. S'ALA es un espacio de creación y producción de las artes performativas. Fundada desde la perspectiva de las artistas, sigue siendo un apéndice más

en la creación pero también es un tomar una responsabilidad local y hacer esfuerzos para crear contextos. Ambos se encontraron en Londres, desde donde operaron con producciones, y giras. Sin embargo, llegó un momento en el que se hizo fuerte la necesidad de tener un lugar más estable y afrontar el reto de ofrecer algo diferente en una región con poca iniciativa hacia la artes vivas. Así nacieron las residencias locales e internacionales, los programas de formación y un futuro festival que tendrá lugar en 2023.

Seguimos con La Navel Art en Madrid, desde donde Teresa Ases nos explica que es un espacio que acoge artistas plásticos y creadores escénicos. Un proyecto que atiende a la formación y a la creación, construido por artistas que se convierten en gestores y productores. Navel Art son estudios, sala de exposición y salas de ensayo. Cuatro pilares son los que lo sostienen: las escénicas, las artes plásticas, la gestión cultural y la comunicación. Todos ellos generan un encuentro abierto de experimentación e identidad híbrida, que mezcla fundamentalmente las disciplinas plásticas y escénicas, propiciando que los procesos creativos se crucen, enriquezcan y muten entre ellos.

Continuamos con el Centro Coreográfico de La Rioja a través de Samuel Retortillo y Luciana Croatto un espacio Eco-rural en una aldea con apenas tres casas habitadas, literal, en el límite de La Rioja y Soria. O sea, la España vacía, pero también, la España más preciosa. Samuel y Luciana forman parte del colectivo de danza Artistas Inflamables. Crear desde un espacio rural implica hacerlo en relación con la naturaleza y con una comunidad de vecinos. Este espacio ofrece otro tiempo a la creación y a la convivencia, diferente a las realidades y ritmos de los núcleos urbanos que todos conocemos de sobra. Aquí caemos en el abismo del reflejo con nosotros mismos. Favorecen primero la práctica antes de devenir teoría, hacer para mostrar y contar después.

El segundo día de las jornadas está dedicado a *Paneles y recursos*. Abre con la participación de Javier Cuevas, desde TenerifeLAV, un laboratorio de creación, investigación y desarrollo de prácticas y políticas culturales en Artes Vivas y Ciudadanía. Su foco es el de volver a poner el cuerpo en el centro de las relaciones humanas y que vertebre nuestras relaciones. Además de las residencias artísticas agitan otros proyectos como *Puzzle Atípico* con personas con el síndrome de Asperger, *El Parlamento del Futuro* integrado por adolescentes, *Dejarse leer* sobre lectura en voz alta y filosofía o *El desenterrador de palabras* de Sociedad Doctor Alonso.

Viajamos al País Vasco, hasta Azala Espacio de Creación, con Idoia

Zabaleta en La Sierra (Álava). Azala es un centro de alto rendimiento para artistas, como lo cuenta Idoia, y me gusta mucho esa definición. Es un proyecto inspirado en *L'animal a l'esquena* que inició la compañía Malpelo en los 90, compañía de la que formó parte Idoia. Para los que hemos podido estar en las cabañas de Azala y en sus preciosos estudios, sabemos que es uno de los mejores lugares posibles para sumergirte en un proyecto de creación o de escritura, o un laboratorio o lo que sea, no sabes cómo, pero los tiempos allí son infinitos, un día cualquiera equivale a no sé cuánto en cualquier otro lugar del mundo.

Desde Murcia y con Jesús de la Peña conocemos el Cuartel de Artillería, un programa de ayudas para promover la producción y creación contemporánea. Sus líneas principales son contribuir al desarrollo de la capacidad creadora y crítica de la sociedad murciana, un espacio con unas grandes dimensiones y recursos. Y aquí está el reto, el poder hacer fuerte el cambio de paradigma, que consiste en hacer de los contenedores culturales espacios que también puedan accionar, proponer y no solo acoger eventos. Un espacio para ser habitado por todos.

Seguimos con El Clima Mola de Marine Burdin y Marcela Imazio en Barcelona. El Clima es una productora especializada en creación escénica contemporánea que facilita llevar a cabo a los artistas y entidades sus proyectos. Trabajan con estructuras

grandes con coproducciones y sus estrenos y sus giras, pero también con artistas que se encuentran en otro momento más modesto de su carrera. Ofrecen sesiones breves de conversación, como el *Café Climamola*, donde empezar a encontrar las maneras de acompañar a los artistas. Sus tareas son las de un asesoramiento fiscal, comunicación, hojas de ruta y estrategias.

Finalizamos con David Pérez de La Nave del Duende en el Casar de Cáceres (Extremadura) un espacio que nace de la compañía Karlik Danza-Teatro. Ofrecen residencias de creación y técnicas, pero también exhibición. Cuentan con becas (alojamiento, técnica y asesoramiento en producción). Destaca David lo importante de los vínculos que se generan entre la sala, la compañía gestora de la sala, y la compañía en residencia, así como la riqueza cultural que deja en la localidad y en toda la región de Extremadura.

Los procesos de creación e investigación son el centro, siempre, y así deben serlo, pero igual de importante es conocer bien los recursos que tenemos cerca, sobre todo por su escasez. Es tarea difícil esta de las escénicas, más aun desde la práctica joven en España, ojalá en un futuro estos encuentros con más tiempo, y más de cerca y bailar juntos y ver más piezas juntas, habitarlas y seguir tejiendo redes desde la proximidad.

Julián Pacomio

Carmen Aldama, Compañía Barraquita a Escena, Víctor Longás, Almoranza. Javier Moreno, InDubio Teatro y Compañía ÉSKATON

del 8 al 25 de octubre

Sala Amadís del Injuve

Los ensayos son una de las mejores oportunidades para acercarse a los artistas y verlos desde la acción primigenia de su trabajo porque podemos apreciar todas las dudas que van asomando sobre un proyecto en vías de construcción. Además, se pueden conocer de primera mano sus piezas y continuar sus procesos, un camino muchas veces dificultoso ya que solemos visionar los productos finales sin conocer su recorrido anterior.

Por ello, es una suerte que este año el Injuve retomase la iniciativa Espacios de Ensayo. Su Sala Amadís ha acogido momentos de inspiración para varios artistas y compañías, a los que asomarse e ir descubriendo parte de sus labores, pensamientos y acciones en *petit comité*. Este espacio ha sido cedido de manera gratuita a jóvenes creadores con el objetivo de dar cobijo a sus ideas, a sus pruebas de ensayo y error y a cualquier proceso creativo que tuvieran en mente y estuvieran pensando en poner en pie.

A lo largo del mes de octubre, Carmen Aldama, Compañía Barraquita a Escena, Víctor Longás, Almoranza. Javier Moreno, InDubio Teatro y Compañía ÉSKATON han sido descubiertos por algunos ojos curiosos que les hemos ido a visitar a la vez que ellas y ellos han entregado parte de sus procesos y han destapado sus inquietudes artísticas. Estos proyectos han convivido por unos cinco días cada uno y han transformado la sala expositiva en un espacio de testeo a la vez que en un lugar de encuentro que visitar cada viernes con gran expectación.

A pesar de que las compañías y los artistas han trabajado de manera aislada y separada en el tiempo, algunos temas han sido transversales tanto en el origen de las propuestas como en el desarrollo de estas mismas. Uno de los más destacados fue el de la violencia y sus divisiones. La violencia institucional es lo que ha unido a Miguel

Deblas y George Marinov en *Cicuta contagiosa*, una obra estrenada en abril de este mismo año en Réplika Teatro tras una residencia. Durante varios días del mes de noviembre, la compañía ÉSKATON estuvo revisitando su pieza de cara a una nueva puesta en escena próximamente. Sus preguntas a nivel dramático y sus reflexiones sobre el concepto de estado fueron puestas en común para encontrar la manera de someter a la violencia en el espacio de la escena. Su atención recae sobre la gran cuestión de qué es lo que aceptamos como violencia para seguir viviendo en sociedad, entendida y deseada como una unidad de convivencia, y de cuál tendría que ser el sacrificio para llegar a conseguir un cambio que la comunidad reciba y conciba colectivamente. En relación a todo esto, InDubio Teatro ha comenzado la andadura de una nueva creación teatral que gira igualmente en torno a la violencia. Los tres componentes de este grupo – Íñigo Santacana, Manuel Pico y Luis Maesso – parten de un instinto violento con el que cada uno lucha y se enfrenta. A la vez, esas violencias quedan diferenciadas en violencia entre dos individuos, violencia entre una persona y el resto de un grupo hasta desembocar en una violencia institucional contra el individuo. Para comenzar a ejecutar estas ideas sobre el papel, han ido trabajando sobre improvisaciones y partituras de movimiento con las que ir investigando el proceso que aún les queda por levantar.

En conexión directa con los anteriores trabajos en proceso también se ubica *Compré un nicho en La Almudena para enterrarnos a todas. Ojalá haberlo hecho mejor*, una pieza que están componiendo Lucas Ares, Natalia Llorente y Víctor Longás y con la que juegan a partir de *Las Criadas* de Jean Genet, textos filosóficos e iconografía de la cultura pop. Su investigación ha recorrido el final de una guerra entre dos seres exhaustos, al límite. Se trata de dos cuerpos abatidos de dolor que han llegado a un punto de no retorno por el peso del mundo, la tristeza, la soledad, la desesperanza, la violencia y las ilusiones perdidas. En definitiva, les pesa el tiempo, pero, sobre todo, haber soportado el peso del otro. Su deseo inconformista les está llevando a hablar, desde el margen, de todos los malestares contemporáneos.

En paralelo, han ido ocurriendo otros descubrimientos que han ido tomando forma con la presencia de un pequeño público. En la propuesta de Carmen Aldama, la espiritualidad abría una puerta a un juego de formas y sonidos para invocar quizás o dar una percepción de familia. Los materiales utilizados, los juegos de líneas y palabras iban creando una especie de poema visual y sonoro. La historia contada latía sobre una hermana, un velo y un rezo y su despedida

es un intermitente reflejo de su figura en el espacio de la sala con más luz, como vía de salida y como espiral que te va llamando y de la que es imposible escapar. Sus estrategias de seducir a la mirada sin que el efecto se vaya del discurso también parecen estar en relación con el siguiente trabajo que se presenta. La Compañía Barraquita a Escena nos regala uno de sus *Cuentos para el alma*, escritos por ellas mismas. Este relato que visitamos está compuesto por una ceremonia de tres ficciones: *Mujer del desierto* (proceso personal), *Princesa azul* (problemas emocionales) y *Pájaro enjaulado* (conocimiento y aceptación). Se inicia introducido por el rito del fuego, en el que los asistentes conformamos un semicírculo y asistimos a una pequeña representación oral y danzada. Ana Fernández-Roldán y Ana Martínez-Belmonte comienzan esta historia, que nunca nos pasará pero que tenemos más cerca de lo que pensamos, cuya protagonista es una princesa que, en mitad del desierto, busca su hogar y su oasis como parte del paisaje árido también.

Hasta aquí, la visita a los espacios de ensayo, donde las artistas y las compañías nos han dejado algunas pistas de lo que van a ser capaces de construir en el futuro. Tengo la sensación de que, aunque solo hemos visto el inicio en estos pequeños acercamientos, es muy probable que ya queramos ver los finales.

Amanda H C

Cuando la vida comenzaba, también lo hacía el arte. Siglos de evolución y revoluciones posteriores siguen demostrando que nuestro ritmo vital va incansablemente unido a las infinitas maneras de expresión artística que el ser humano pueda llegar a inventar y exhibir. Y estas pasadas Jornadas Escénicas del Injuve han sido una pequeña llama de fuego y refugio en las que converger por algunos días y resguardarnos un poco del ruido tan contaminante, a muchos niveles, que nos envuelve allá afuera.

Esta séptima edición ha dado el impulso tanto a pequeños proyectos que aún no ven luz, pero que cogen base para su construcción, como a artistas que han mirado atrás en su trayectoria y han sabido proyectar qué paso les toca dar a continuación, además de haber ayudado a propiciar encuentros para seguir acciones ya creadas o para ser capaz de imaginar otras nuevas de manera conjunta y arraigada en el encuentro fugaz de los cuerpos en sintonía.

Del 1 al 29 de octubre, los tres grandes títulos que han servido de primer cobijo han sido *Exhibición* – para la puesta en escena de los trabajos de artistas emergentes en un espacio profesional como la sala Juan de la Cruz del Teatro de La Abadía –, *Procesos y pensamiento* – una invitación constante a la reflexión a través de diferentes iniciativas y metodologías performativas – y *Redes y recursos* – un encuentro online como punto de partida para compartir herramientas y prácticas que favorezcan el flujo de creación y difusión.

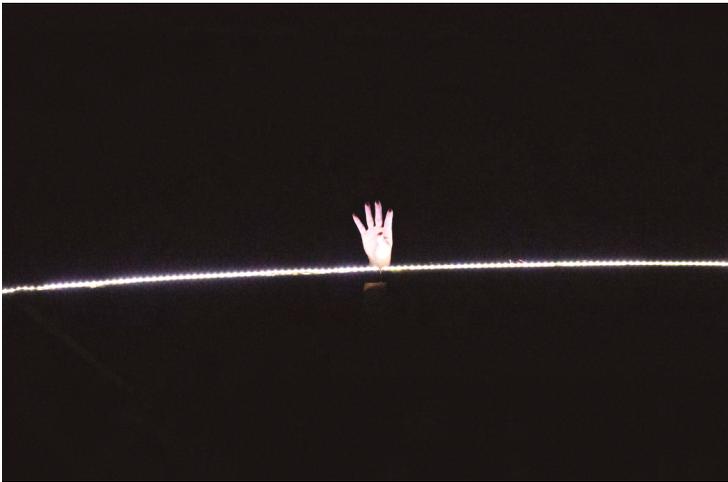
Las artes escénicas y las artes vivas han dejado un buen rastro que seguir en esta edición. Sus planteamientos, en origen dispersos, encontraron la manera de comunicarse entre sí con varios de sus discursos narrativos, abstractos y sociales. Quizás el hilo más destacado haya sido el tratamiento, en fondo y forma, que se ha hecho de las fronteras y de cómo su significado es extensible y modificado cada día por diferentes puntos que no logran coincidir.

Las fronteras fueron el primer gran dilema en el *Archivo Onírico Oscilante* que el colectivo Raíces Aéreas presentaba en la sede del Injuve en el mes de septiembre y que constituía la antesala a su proyecto escénico en La Abadía el mes siguiente. Volar entre el sueño y la vigilia o entre el sueño y la realidad fue la primera separación establecida en estas jornadas. Seguidamente, vino la comprensión de que mientras soñamos, no hay fronteras, sino que nos las ponemos de manera consciente, cuando estamos despiertas.

El salto al despertar o el salto inidentificable que damos al comenzar el descanso profundo de noche es comparable, metafóricamente, al que se palpaba en la obra *El Águila*. En ella, la compañía Aves Migratorias nos hacía imaginar varias competiciones: algunas por el triunfo, otras por el dinero y otras olvidadas, por la vida. El paisaje elegido para extender este mensaje a través de una voz colectiva fue el Mundial de Atletismo de Sevilla, en agosto del año 1999. La ejecución perfecta en salto de pértiga parecía ser la victoria que otros quisieron impedir con la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla, unas fronteras verticales que siguen representando una imagen física del poder indestructible, pues no podemos olvidar que la operación *Águila* continúa hasta nuestros días. De esta manera, se evidenciaba y se creaba una idea en voz alta sobre el hecho de que aquella ceremonia deportiva a gran escala se organizó para recaudar datos y cálculos sobre los límites del cuerpo humano, es decir, para seguir construyendo altares que separan a las personas.

Las líneas que dividen siguieron su camino. Pero no para separar, sino para unir y conjurar diferentes ámbitos artísticos, como lo escénico, lo plástico, lo musical y lo cinematográfico. La falta de definición entre todos ellos fue la excusa para atisbar *KHOLE: un mal viaje a la Laguna de las Sirenas*, el capítulo con el que la compañía Lighthouse of Alejandría cierra su *Trilogía de la Noche*. La inspiración en la teoría *queer* abrió el horizonte a esta *performance*, en la que ya las diferencias tienen poco margen de extensión, pues quedaba habitada por sirenas de género fluido que nos arrastraban con sus cantos a un presente oxidado y devastado por la crisis climática ya sin control.

Desde otro lugar y por diferentes motivos, también se ha conjurado el deseo unánime de relación intergeneracional entre artistas, aludiendo a la fortuna de encontrarse y de compartirse. Júlia Rúbies no expone otra cosa en su proyecto *Cascadas* que no sea la unión entre cuerpos que se habitan en un presente acordado para ello, al igual que Miguel Ballarín en su *Inventario*, con su deseo de exploración constante del movimiento, preguntándose por la forma de hacer, de recibirlo y de transmitirlo. Ese desdoblamiento de él como bailarín y como profesor de baile conecta muy bien con la idea de danza y realidad a la que Rúbies se aferra, a la vez que el deseo de ser carne, de ser piel compartida con las demás. Precisamente,

ese deseo de unirse
es la urgencia a la
que dieron foco
Cris R Cejas y Eliana
Murgia en su *Torre de
Babel*, un laboratorio
existencialista que
formulaba reflexiones
sobre aquello que
más cerca tenemos,
nuestras voces,
nuestras calles,
nuestro lenguaje y
la necesidad de un

cambio furtivo e inaplazable.

**Porque en estas Jornadas Escénicas de Injuve, creo que
hemos vuelto a aprender que el arte nos acerca a nosotras
mismas.**

Amanda H C

VII JORNADAS ESCÉNICAS INJUVE
1-29 OCTUBRE 2021

Coordinación artística
IARA SOLANO
CARLOS TUÑÓN

Sedes
TEATRO DE LA ABADÍA
INJUVE
ENCUENTRO ONLINE

Relatorías
AMANDA HC
JULIÁN PACOMIO

Diseño y maquetación
RV.STUDIO / ROBERTO VIDAL / ÓSCAR MARTÍN

Tipografía:
MONUMENT GROTESK

Fotografías
PATRICIA NIETO
SUE PONCE (PÁG. 12)

NIPO PAPEL: 130-21-002-9
NIPO LÍNEA: 130-21-003-0
DEPÓSITO LEGAL: M-30864-2021

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
Directora General
MARÍA TERESA PÉREZ DÍAZ
Directora de la División de Programas
TANIA MINGUELA ÁLVARO
Jefa de Área de Creación
MARÍA DE PRADA LÓPEZ
Jefa de Servicio de Creación
NATALIA DEL RÍO LÓPEZ

Injuve
C/José Ortega y Gasset 71
28006 Madrid
www.injuve.es/creacionjoven
creacioninjuve@injuve.es
@creacioninjuve
www.youtube.com/c/InjuveSpain

Exhibición

Teatro de La Abadía
Aves Migratorias de Madrid
Raíces Aéreas
Alejandría

Procesos y pensamiento

Sede Injuve
Cris R Cejas y Eliana Murgia
Miguel Ballarín
J lía Rúbies Subir s

Redes y recursos

Encuentro online

Espacios de ensayo

Compañía Barraquita a Escena
Carmen Aldama
V́ctor Longás
Almoranza. Javier Moreno
InDubio Teatro
Compañía ÉSKATON