

SIMPOSIO INTERNACIONAL

TEATRISMO:

Radicalidad en el arte y el teatro contemporáneos ante la crisis de las democracias

TEATRISMO:

Radicalidad en el arte y el teatro contemporáneos ante la crisis de las democracias

En el marco del Programa de Exposiciones 2025, *Arte Es Teatro*, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta el simposio internacional *Teatrismo*, que se propone revisar los vínculos entre arte contemporáneo, teatro y sociedad a la luz de la crisis actual de las democracias, la duplicación digital de la vida y la perturbación de los vínculos producida por la experiencia global de la pandemia.

Renombrados artistas, pensadores y especialistas argentinos e internacionales compartirán su conocimiento y reflexiones durante 3 días en conferencias, charlas públicas, performances y proyecciones de películas.

Participación y obras de: Ana Alvarado, Norman Briski, Alejandro Cruz, Carlos Furman, Víctor García, Emilio García Wehbi, Ricardo Ibarlucía, Tadeusz Kantor, Susanne Kennedy, Brai Kobla, Federico León, Ana Laura Lozza & Barbara Hang, Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Juan Carlos Malcún, Victoria Noorthoorn, Mariana Obersztern, Małgorzata Paluch-Cybulska, Alejandro Tantanian.

DÍA I - JUEVES 2 DE OCTUBRE

TEATRO CÍVICO

En un contexto global en el que la posibilidad de vivir juntos como un cuerpo social está en crisis, ¿cómo se revitaliza el poder del teatro, una forma artística inherentemente colectiva en la se involucra el cuerpo? ¿Puede la ficción teatral asumir el papel de ágora pública? ¿De qué manera la experiencia teatral puede contrarrestar el auge de los discursos de odio y la erosión de las instituciones democráticas? ¿Con qué responsabilidades y oportunidades se enfrentan las instituciones culturales como los museos y los teatros en este clima social y político? ¿Pueden las artes performáticas ofrecer una nueva gramática para la imaginación social? ¿De qué manera una política de la presencia puede reformular la manera en que entendemos lo vivo y lo colectivo en un contexto pospandémico? ¿Están emergiendo nuevas formas rituales en la esfera teatral?

Discurso de bienvenida

13.30 h

Victoria Noorthoorn, Directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
Introducción al Simposio

1. Mesa redonda – La tradición de la radicalidad

13.45 a 14.45 h

Alejandro Tantanian, Federico León y Brai Kobla repasan el legado de la experimentación teatral antinaturalista de los años sesenta y ochenta, y reflexionan sobre el sentido y la urgencia de esa radicalidad teatral en el momento actual. ¿Qué formas de experimentación responden de manera más resonante a la crisis de representación del presente? Moderada por **Alejandro Tantanian**.

2. Entrevista - Norman Briski

15.00 a 15.40 h

El reconocido actor, director y maestro de actores es el testimonio vivo de la escena que se despliega a partir del Centro de Experimentación Audiovisual (CEA) del Instituto

Di Tella, presente en la exposición *Esto Es Teatro*. Su compromiso estético es inescindible de la militancia social que ejerce desde su plataforma escénica: el teatro independiente Calibán. La entrevista estará a cargo de **Fernando García**.

Descanso: 15.45 a 16.00 h

3. Entrevista - Archivos de la radicalidad: Víctor García

16.00 a 17.00 h

En una entrevista a cargo de **Alejandro Cruz**, el escenógrafo y arquitecto **Juan Carlos Malcún** nos guía en una exploración del lenguaje teatral visionario de **Víctor García**. También reflexiona sobre el rol de los archivos en la documentación del teatro, una forma artística definida por su carácter efímero. ¿De qué manera los archivos simbólicos y materiales pueden llevar un registro de experiencias que son intensas y efímeras? ¿Cómo pueden reimaginarse y exhibirse los archivos para las audiencias del presente?

4. Proyección - *Angela*, de Susanne Kennedy

17.10 a 19.30 h

Proyección de la pieza de **Susanne Kennedy**, presentada por **Alejandro Tantanian** y un video breve de la artista. Susanne Kennedy es una directora teatral y dramaturga contemporánea alemana con un universo escénico poderoso y perturbador que, a través del uso de máscaras, voces pregrabadas y otros modos de producir alteraciones de la percepción, desafía las convenciones del realismo y la presencia actoral en la escena.

Esta actividad cuenta con el apoyo del Goethe-Institut Buenos Aires.

DÍA II - VIERNES 3 DE OCTUBRE

MÁQUINA DRAMÁTICA. EL TRAUMA Y EL CUERPO DEL TEATRO

¿Puede el teatro curar las heridas de la historia? ¿Qué significa un término como *performance* en un contexto en el que los límites de lo humano se ven desdibujados por adelantos tecnológicos como la inteligencia artificial y la bioingeniería? ¿El escenario todavía pertenece a lo humano? ¿Cómo puede la práctica teatral responder a la crisis de sentido acelerada por los fenómenos contemporáneos? ¿El “actor” sigue siendo una figura central o ha emergido una nueva figura de “performer” más que humano? ¿Cómo ilumina la condición contemporánea la experiencia de radicalidad teatral de Tadeusz Kantor? ¿Cómo podemos redefinir el arte contemporáneo y su posible función reparativa si lo observamos a través de un lente kantoriano?

1. Mesa redonda - Reescrituras del mito de Tadeusz Kantor

13.30 a 15.00 h

Tres importantes investigadores y curadores polacos exploran el teatro de Tadeusz Kantor como un espacio asediado por el trauma histórico y preocupado por la continuidad entre el hombre y la máquina, así como su potencial para interpretar el campo del arte contemporáneo. **Małgorzata Paluch-Cybulska**, directora del Museo Tadeusz Kantor del Centro de Documentación Cricoteka de Tadeusz Kantor en Cracovia, hará una introducción a las características principales de la práctica teatral y artística de Kantor. **Jarosław Lubiak**, director adjunto del Museo Nacional de Szczecin, y **Małgorzata Ludwisiak**, ex directora artística del Museo de Arte Moderno de Varsovia y curadora independiente, presentarán dos perspectivas acerca de cómo el teatro de Tadeusz Kantor puede ser reconsiderado desde la perspectiva del arte contemporáneo, y viceversa. Conversación moderada por **Małgorzata Ludwisiak**.

La obra teatral de Tadeusz Kantor tuvo un impacto notable en el desarrollo del teatro experimental y las artes visuales en la Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. Las obras *Wielopole*, *Wielopole* y *¡Que revienten los artistas!*, representadas respectivamente en 1984 y 1987 en el Teatro Municipal General San Martín de Buenos

Aires, tuvieron como resultado directo, entre otras cosas, la creación del grupo El Periférico de Objetos, cuya exposición retrospectiva estará abierta durante la conferencia. Los ecos “post-Kantor” en la Argentina, por un lado, y la ausencia de referencias kantorescas conscientes en el arte y el teatro polacos, por otro, llevaron al equipo curatorial del simposio a plantearse preguntas sobre la posible actualización de los postulados radicales de Tadeusz Kantor, cincuenta años después del estreno de la obra *La clase muerta*, que revolucionó el teatro mundial, según afirmaron los críticos. ¿Qué pasaría si convirtiéramos el legado teatral de Kantor en un conjunto de herramientas metodológicas y las aplicáramos al campo del arte contemporáneo? O, al revés: ¿Qué pasaría si se aplicara un análisis visual estrictamente formal a las obras teatrales de Kantor?

En el marco de este panel, **Małgorzata Paluch-Cybulska** presentará la figura del artista y sus conceptos principales, que ponía a prueba sobre el escenario. Tras su introducción, el panel contará con la perspectiva de dos críticos de arte que aplicarán un abordaje de las artes visuales al teatro de Kantor, y viceversa. **Jarosław Lubiak** se centrará en el análisis de los trabajos de Kantor como obras de medios basados en el tiempo, en busca de las relaciones internas entre los elementos y los ritmos de sus movimientos. ¿De qué manera la propia composición de los espectáculos estructura su significado? **Małgorzata Ludwiak** abordará los conceptos teatrales de Kantor, como la materialidad, el cuerpo, la memoria y el bio-objeto u objeto teatral, desde la perspectiva del arte poshumano y como un medio de interpretación de las prácticas artísticas contemporáneas. ¿Qué podría significar el “teatrismo” en las artes visuales? ¿Nos ayudaría a comprender mejor nuestra condición contemporánea?

Actividad en inglés con traducción simultánea al español.

2. Entrevista - Mariana Obersztern

15.10 a 16.00 h

En esta entrevista pública con **Fernando García, Mariana Obersztern** reflexionará sobre su experiencia con *Wielopole, Mezrich, Wielopole*, una pieza de 2017 en la que exploró la obra de Tadeusz Kantor.

Descanso: 16.00 a 16.15 h

3. Entrevista - El Periférico de Objetos

16.30 a 17.30 h

El crítico teatral **Alejandro Cruz** hablará con miembros del colectivo experimental **El Periférico de Objetos, Ana Alvarado y Emilio García Wehbi**, acerca de la huella que dejó el teatro de Kantor en su dramaturgia materialista.

4. Noche de películas de Kantor #1 – ¿Embrujo? Todos los retornos de Tadeusz Kantor

18.00 a 19.45 h

Selección curada por **Jarosław Lubiak**

No volveré jamás, declara Kantor en el título de una de sus últimas obras de teatro. Considerémoslo una figura retórica en la que dice lo contrario de lo que quiere decir. Con humor y hasta sarcasmo, amenaza y promete: jamás te dejaré, o siempre te perseguiré, como un fantasma. El artista sabía perfectamente cómo funcionan la memoria y la historia, con su repetición interminable de pérdida y sufrimiento, esperanza y renovación. En su obra teatral, exploró los modos y los efectos de esa repetición. Lo que se pierde regresa como espectro, haciendo posibles los encuentros, incluso la vida juntos.

Desde nuestra perspectiva, el duelo interminable de Kantor puede ser visto hoy como una experiencia similar a nuestra lucha contra la pérdida del mundo en manos de la catástrofe ambiental y sus concomitantes crisis. El “duelo climático” tal vez no tenga fin ni solución, pues la pérdida, en este caso, es un proceso continuo. Por eso debemos aprender a trabajar, una vez más, con el duelo. Quizás el teatro de Kantor y su estrategia de la repetición espectral puedan servirnos de guía.

En esta proyección, Tadeusz Kantor regresa a nosotros en cuatro episodios. La primera película exhibe su arte visual, que le otorga un contexto a su trabajo escénico. La segunda presenta una de sus primeras y más importantes obras. La tercera ofrece un resumen y una original reinterpretación de su obra teatral temprana. La cuarta se enfoca en el *cricotage*, el experimento de Kantor con la forma teatral. Gracias a estas películas, podemos regresar a un momento en el que se creía que repetir el pasado podía liberarnos de él.

Farba [Con pintura]

Dirigida por Artur Janicki, con guion de Zofia Gołubiew, 1992, color, 33 min.

Documento de la exhibición *Tadeusz Kantor. Pintura y escultura*. Museo Nacional de Cracovia, 1991, producida por la Televisión Polaca TVP.

El film cuenta la historia de la obra del artista a partir de la exhibición *Tadeusz Kantor. Pintura y escultura*, presentada como homenaje en el Museo Nacional de Cracovia en 1991, poco tiempo después de su fallecimiento. La película también incluye fragmentos de declaraciones de Kantor, combinados con su obra. Es una introducción a su obra y un suplemento para la documentación de sus representaciones teatrales.

Umarła Klasa. Seans T. Kantora [La clase muerta: El show de T. Kantor]

Dirigida por Andrzej Wajda, 1976, color, 72 min.

Producida por la Televisión Polaca TVP.

La película de Andrzej Wajda es una interpretación de la obra de Kantor *La clase muerta*. Se trata de una de sus piezas teatrales más importantes, que permite al público sumergirse en su duelo por el mundo perdido de la infancia y la juventud, cuyo acto final de destrucción fue la Segunda Guerra Mundial. El mecanismo del retorno del pasado como repetición obsesivo-compulsiva se revela aquí con mayor fuerza. A primera vista, el patetismo y el lamento por la irreversibilidad de la pérdida parecen consumir al artista y al público. Pero el humor y el grotesco permiten al artista romper el círculo vicioso de la repetición muerta. Quizá, también puedan ayudarnos a nosotros, que vivimos nuestra propia catástrofe.

Still del film *Gdzie są niegdyś sze śniegi*
[*Dónde están las nieves de antaño?*]

Dirigida por Andrzej Sapija, 1984, 32 min.
Producida por WFO, Łódź.

DÍA III - SÁBADO 4 DE OCTUBRE

TEATRO, LITURGIA Y TRASCENDENCIA

¿De qué manera se conectan la dimensión ritual del teatro con las formas de la liturgia? En una era dominada por la desorientación y el hiperindividualismo, ¿puede el teatro volver a despertar un sentido de “tiempo sagrado” y transformación colectiva? ¿Qué tipo de dramaturgias surgen del anhelo espiritual y cómo pueden resistir los efectos aplastantes del espectáculo, la mercantilización y las falsas certezas de la cultura materialista actual? ¿Puede el teatro experimental contemporáneo, con su aceptación del misterio y la ambigüedad, ofrecer un espacio en el que surjan verdades más profundas, que eludan el ruido de los medios de comunicación convencionales y la crisis de significado de nuestro discurso público?

1. Conferencia – Ricardo Ibarlucía

13.30 a 14.30 h

¿Para qué necesitamos el teatro hoy? A partir de esta pregunta, uno de los pensadores más filosos de la comunidad académica argentina traza una perspectiva histórica-filosófica de las posibilidades contemporáneas del teatro.

2. Conferencia - Carlos Furman

14.30 a 15.30 h

Del San Martín a la Cricoteka, el fotógrafo Carlos Furman, quien documentó todo el trabajo de Tadeusz Kantor en Buenos Aires, revela la historia detrás de su exposición en Cracovia y los lazos con su familia polaca.

Descanso: 15.30 a 15.45 h

3. Performance - *Consumation [Consumación]*

16 a 17 h

Las bailarinas y performers Ana Laura Lozza y Bárbara Hang cierran el simposio con la performance *Consumation [Consumación]* (2018), en la que apelan a la dimensión ritual del acto escénico. Actividad con capacidad limitada.

4. Noche de películas de Kantor #2 – ¿Embrujo? Todos los retornos de Tadeusz Kantor

17.30 a 19.30 h

Selección curada por **Jarosław Lubiak**.

Nigdy już tu nie powrócę [No volveré jamás]

Dirigida por Andrzej Sapija, 1990, 80 min.

Producida por la Televisión Polaca TVP.

Kantor trabajó con su equipo para la obra *No volveré jamás* en 1987 y 1988. El estreno tuvo lugar en el Piccolo Teatro Studio de Milán. La película es una grabación de la obra en una versión revisada, presentada en Varsavia en 1990. En *No volveré jamás*, el artista analiza su propia obra y la reinterpreta. Se trata de un resumen original compuesto por autocitas. Kantor hace referencia a las obras *Powrót Odysa [El regreso de Odiseo]*, 1944; *Kurka Wodna [La gallina de agua]*, 1967; *Nadobnisie i koczkodany [Formas delicadas y simios peludos]*, 1973; *Umarła klasa [La clase muerta]*, 1975; *Gdzie są niegdysiejsze śniegi [¿Dónde están las nieves de antaño?]*, 1979; *Wielopole, Wielopole*, 1980, y *Niech sczezną artyści [Que revienten los artistas]*, 1985. Esta fue la última obra que el artista completó y representó.

Gdzie są niegdysiejsze śniegi [¿Dónde están las nieves de antaño?]

Dirigida por Andrzej Sapija, 1984, 32 min.

Producida por Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódź.

Kantor utilizó por primera vez el término *cricotage* (a partir del nombre de su teatro Cricot 2) para describir su primer happening, en 1965. Más tarde, a partir de la obra *¿Dónde están las nieves de antaño?* (1979), lo utilizó para referirse a formas teatrales breves, representadas al margen de los grandes espectáculos, o para experimentos escénicos con estudiantes. En este cricotage, el artista continúa su reflexión sobre si es posible recuperar el pasado perdido, un tema que se desarrolló aún más en la obra *Wielopole, Wielopole* (1980).

Producido por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y co-financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de la República de Polonia.

Con especial gratitud:

Embajada de la República de Polonia en Argentina

Centro de Documentación Cricoteka de Tadeusz Kantor, Cracovia, Polonia

Goethe-Institut Buenos Aires

Ministry of Culture and National Heritage
Republic of Poland

Emabajada
de la República de Polonia
en Buenos Aires

cricoteka

CULTURE INSTITUTION
OF THE MAŁOPOLSKA
REGION

Aliado Estratégico

Colaboradores Estratégicos

