

PALOMA ARROYO

ANA CONTRERAS

JULIO PROVENCIO

PAOLA T.

ARGONAUTAS

RESUMEN

Jason Russell intenta inaugurar un nuevo modo de cambiar el mundo en la era de internet, así como en su día lo hicieran los románticos que se lanzaban al vacío de las cruzadas, o los ideadores de la Revolución Francesa que terminaron siendo decapitados por aquellos a los que llamaron a levantarse en armas contra el poder.

Paloma Arroyo, Ana Contreras, Julio Provencio y Paola T. son en esta ocasión los “osados” creadores que bucean en la búsqueda de una estructura social crítica con el lenguaje colonialista, propio de nuestra época, ese lenguaje que, en opinión de estos creadores, se repite de forma pandémica a lo largo de la historia.

Siendo conscientes de que ellos forman parte de esta estructura socio-lingüística occidental, se proponen realizar el viaje llevado a cabo por Jason Russell, con el objetivo de empatizar y, al tiempo, tomar distancia de la lógica colonialista.

Este viaje será re-presentado sobre la escena por estos cuatro creadores desde lenguajes multidisciplinares que despierten la reflexión crítica a partir del distanciamiento de formas de expresión propias del drama y el melodrama.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Planteamos llevar a cabo una suerte de “viaje del héroe” (como lo definiera Joseph Campbell, y teniendo en cuenta aportaciones como las de Maureen Murdock), siguiendo los pasos del caso de Jason Russell, creador del vídeo “Kony 2012”. Russell cumple, en nuestra opinión, con los requisitos más estrictos del héroe trágico, y, por ello, queremos llevar a cabo una autocritica a partir de su historia de vida. Todos los occidentales somos, de alguna manera, ese héroe trágico, porque todos estamos culturalmente inmersos en la lógica redentora occidentalista.

El cineasta norteamericano Jason Russell resultó pertenecer a un grupo de la iglesia evangélica que deseaba llevar las enseñanzas de Jesucristo a África. A través del vídeo propagandístico “Kony 2012”, Russell consiguió hacerse oír y que las tropas estadounidenses entraran en Uganda y apresaran al genocida Kony, repitiendo el

conocido gesto del occidental liberador que va a rescatar a los “salvajes de su minoría de edad”.

Entre tanto, la prensa internacional sacó a la luz que el presidente de Uganda, Museveni, había permitido que tuviera lugar el genocidio de Kony, por motivos fundamentalmente económicos, pero también para lavar su imagen. Posteriormente salió a la luz que el mismo presidente había colaborado con “Invisible Children”, la ONG de Jason Russell, quedando manchada para siempre la imagen del cineasta.

Nuestro planteamiento con Argonautas es buscar las raíces del pensamiento redentor occidental, partiendo de la estructura del viaje del héroe (incidiendo, así, en la también occidentalista estructura poética aristotélica). En nuestra opinión, Russell sufre una anagnórisis al desvelarse a nivel internacional sus intereses particulares. De manera análoga, nosotros queremos realizar un viaje (exterior e interior) no para sufrir una anagnórisis, sino para deconstruir nuestro pensamiento. Ese viaje empezará en Uganda, y países del entorno, siguiendo la estela de Jason Russell, y realizando a la vez una investigación de los planteamientos de “Invisible Children”, así como del impacto que la organización ha supuesto en el mapa mundial.

Por último, nos gustaría conectar la lógica de este gesto redentor y colonial con nuestro contexto. En definitiva, nuestro objetivo es demostrar que hay una estructura tipo que se repite en todas las lógicas colonialistas, y nos gustaría plasmarla desde una mirada crítica sobre la escena, ámbito que tampoco es ajeno a dicha lógica. Con ello, esperamos arrojar algo de luz acerca de las dinámicas de poder que se establecen en las esferas más cotidianas, incluida la artística, y su repercusión en la geopolítica - viajando así, de lo micro a lo macro.

FILOSOFÍA DEL PROYECTO

Ir a la raíz de las lógicas que llevan a la apropiación del dolor de otros, a la compasión - que utiliza el sufrimiento ajeno en beneficio del propio -. Para ello, partiremos del análisis del caso del vídeo viral “Kony 2012”, poniendo el foco en el personaje de Jason Russell, su creador.

En la modernidad ya nos encontramos con lógicas, sustentadas por la metafísica, que fundamentan estructuras de poder verticales. Sin ir más lejos, Descartes abre la etapa moderna con la división sustancial pensamiento/cuerpo, colocando a la razón como base de toda la realidad.

En el siglo XX, se identificará el pensamiento con el lenguaje, de manera que cómo expresamos la realidad es lo que construirá la realidad misma. Siguiendo esta lógica, si en Occidente utilizamos un lenguaje binario, los occidentales construimos una realidad basada en la constante división y el antagonismo.

Sería injusto decir que toda la historia del pensamiento occidental se ha basado en esta estructura de pensamiento, ya que se encuentran notables escisiones, en el mismo XVII, como es el caso de Spinoza. Este filósofo postula que no podemos hablar más que de una única sustancia, o naturaleza. No hay necesidad de dividir la realidad en alma/cuerpo, humano/animal, hombre/mujer, negro/blanco, civilizado/incivilizado, bueno/malo, útil/inútil, judío/musulmán, etc.

Ahora bien, cabe decir que Spinoza fue expulsado de la comunidad judía, precisamente por tener un pensamiento poco ortodoxo, y, a día de hoy, Spinoza sigue siendo demasiado moderno para los modernos.

El siglo XVII abre la puerta a la modernidad, abanderada del progreso. Ahora bien, su idea de progreso implica una división ontológica que presupone que hay civilizaciones de primera, y civilizaciones de segunda, o, mejor dicho, un único camino hacia la civilización (la occidental).

Colón se aventuró a viajar más allá de Europa en busca de un horizonte nuevo, de una tierra donde poder izar su bandera, e imponer su cultura. En el viaje de Colón resuena ya el discurso del progreso, la legitimación de la conquista del salvaje, a partir de una pedagogía de la残酷, que se instalará definitivamente en nuestro ADN con la Ilustración, como diría Silvia Federici.

A través de la irrupción del hombre blanco, de acción, ilustrado, moderno, y burgués se cuela una ideología que legitima la desigualdad desde un sofisticado discurso de la libertad, basándose en la ciencia y la razón. Paradójicamente, esto genera un modelo económico completamente alejado de lo racional, en tanto en cuanto el sistema capitalista que encuentra sus raíces en la Revolución Francesa, legitima una nueva jerarquía social enfrentada por la diferencia económica de

base. Dicha jerarquía reproduce, una vez más, la lógica de la división y el antagonismo.

El video de “Kony 2012” está plagado de categorías de las que venimos hablando, tales como buenos/malos, salvador/salvados, que responden al mensaje de la democracia neoliberal, anclada en lo más profundo de nuestro subconsciente colectivo.

Nuestro objetivo es poner sobre la mesa (y sobre la escena) la practicidad de estas estructuras

del pensamiento, para profundizar el espíritu crítico del creador y el espectador, estableciendo así un diálogo entre ambos.

METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

En esta modalidad de estudio se aplicará una metodología transdisciplinar, conectando lo artístico con lo científico y social. Para ello, recurriremos a la genealogía del concepto de colonialismo, aplicando una metodología comparativa, para entender cómo se impregna en nuestro presente. Se implementará una metodología de investigación cualitativa, multimetódica en el enfoque interpretativo. El funcionamiento será el de un grupo de discusión abierto.

Así mismo, se desarrollará una investigación performativa entendida como una modalidad de observación participante en el trabajo de campo antropológico, utilizando instrumentos como historias de vida, entrevistas, recogidas de datos, diarios de viaje, etc. Posteriormente se llevará a cabo un análisis de contenido del material, desde un enfoque sistémico y transversal. Por último, se aplicará el método científico para descubrir los orígenes genéticos del grupo de creadores-performers (prueba de ADN, árbol genealógico), y se deconstruirá el género melodramático, propio del discurso propagandístico aplicado para legitimar la violencia institucional.

LENGUAJES ESCÉNICOS

En la deconstrucción del drama burgués, vamos a usar lenguajes heterogéneos, como el Grand Guignol, las variedades, los lenguajes parateatrales, los mecanismos del teatro documental, géneros musicales, etc., con el objetivo de romper con la idea de línea temporal (lógica de progreso). El orden estructural que seguiremos en la investigación partirá de la lógica asociativa propia del pensamiento mágico y la aplicación de metodologías creadoras. Nuestro reto es conseguir que un dispositivo a modo de Jam Session armonice y haga fluir todas estos lenguajes en principio incombinables sobre la escena.

En consonancia con las disciplinas de partida de los cuatro responsables del proyecto (danza, filosofía, dramaturgia, música y dirección escénica), convocaremos en escena todo tipo de referencias e instrumentos expresivos, construyendo nuestro propio 'viaje del héroe' a través de elementos tan eclécticos como el origen del flamenco, la iconografía de la conquista del espacio, la alfombra colonizadora de Peter Brook, el documental sobre nuestro análisis de ADN, la deconstrucción ideológica de la necesidad redentora occidental... todo con un objetivo tan crítico como lúdico.

EQUIPO ARTÍSTICO

PAOLA T. es licenciada en Danza española y Flamenco por el RCD de Alicante. Licenciada en Dirección Escénica por la RESAD, Master en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos y ha dirigido y coreografiado varios montajes de danza, teatro y performance. Con su obra final de carrera “El Cojo de Vera” fue seleccionada para formar parte de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

Participó como colaboradora en Fringe Madrid 2013 con la obra “Júbilo”. En Febrero de 2013 trabaja como asistente de la Dries Verhoeven cie. en el Festival Escena Contemporánea. En Noviembre de 2016 es seleccionada con su obra “No estoy aquí para entreteneros” en el 1er Ciclo de Teatro Lavapiés a Escena. Y en 2019, con esta misma obra, ha participado en el Festival de Nuevas tendencias escénicas ATC Bilbao 2019.

En danza-teatro y teatro físico estudia con Mei-Ling Bisogno y Guillermo Weikert. Ha tenido la oportunidad de estudiar con Eduardo Vasco, Ignacio García May y Sol Garre.

Actualmente trabaja como Jefa de Estudios en la escuela de Artes Escénicas “La Caja del Arte” en Torrejón de Ardoz y disfruta de una residencia escénica en el CC Conde Duque llamada “Pater, Mater, Frater” que se basa en la investigación para teatro-documento de las relaciones paterno y maternofiliales.

JULIO PROVENCIO es dramaturgo, director de escena, productor y gestor cultural. Es autor de Placenta, Ifigenia (Homenaje a una muerte muda) [Programa de apoyo a escritores noveles Com. Madrid], Hebe [CDN - L'obrador d'estiu] y Macrophylla [VII Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales INAEM], co-autor de Modérrna junto con Carolina África, y de la obra teatral Proyecto 43-2 junto a María San Miguel, autor del guion para cortometraje Humanoides (4º Premio – Certamen Teatronika, Universidad Pompeu Fabra, Radio 3, FECYT).

Ha dirigido Cuando caiga la nieve (de Javier Vicedo Alós) así como varias de sus obras, además de varias lecturas dramatizadas de textos contemporáneos, y ha sido ayudante de dirección en las producciones You are my destiny (Lo stupro di

Lucrezia), Primera carta de San Pablo a los Corintios, Las puertas de la carne, Esta breve tragedia de la carne y ¿Qué haré yo con esta espada?, de Angélica Liddell, entre los años 2014 y 2016.

Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, y Máster Europeo en Artes Escénicas por las Universidades Libre de Bruselas y de Bolonia, gracias a una Beca de la Fundación La Caixa. Además, es Máster en Formación del Profesorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Titulado Profesional de Música en la especialidad de Clarinete.

Como formación complementaria, ha participado en talleres con Juan Mayorga, Jean-Pierre Ryngaert, Simon Stephens, Borja Ortiz de Gondra, Pascal Rambert, Roger Bernat, Gianina Carbunariu o Ivana Müller. Ha participado en múltiples congresos europeos sobre teoría teatral, y ha publicado artículos en revistas como ADE-Teatro o Telón de Fondo, además de en varios libros especializados.

ANA CONTRERAS ELVIRA es licenciada en Dirección de escena y Dramaturgia por la RESAD, Licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos, y Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular del Departamento de Dirección Escénica de la RESAD, directora de escena e investigadora.

Ha dirigido más de una treintena de espectáculos, entre otros Neuras, de María Xosé Queizán, Na meta (sálvese quen poida), de Thomas Bernhardt, Hamlett y Rey Lear, a partir de Shakespeare, la ópera contemporánea Sodom, de Darío Facal y Eduardo Costa, Una velada con Juan Larrea, de Daniel Sarasola, estrenados en distintos teatros y festivales, como Escena Contemporánea de Madrid, la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, Escena Abierta de Burgos y el ALT de Vigo. Es también directora del Festival Místicas de Madrid.

Sus líneas de investigación se centran en la pedagogía artística, el teatro del siglo XVIII, el teatro conventual medieval, las últimas tendencias del teatro contemporáneo y, sobre todo, la relación entre lo teatral, lo ético y lo político, con perspectiva feminista y decolonial.

Forma parte del Proyecto I+D: "La conformación de la autoridad espiritual femenina en Castilla", dirigido por Rebeca Sanmartín Bastida (UCM), donde prepara una publicación sobre la relación entre el teatro medieval y posdramático. Es miembro de: "Mapping 'Crisis Theatre' on the Contemporary European Stage: Theatrical Representations of the Refugee/Immigration Problem; Global Terrorism and World Financial Crisis", dirigido por Avra Sidiropoulus, y financiado por la Open University of Cyprus (2018-2020). Participa en "GENEALOGIES. Women's contribution to the Construction of Present-Day", dirigido por Mercedes Arriaga, es fundadora del Grupo de Investigación de Feminismos y Estudios de Género RESAD y organizadora de las Jornadas de Teatro y Feminismos RESAD.

PALOMA ARROYO estudia filosofía en la UCM de Madrid y Dramaturgia y Dirección en la RESAD de Madrid. Finaliza un máster internacional de guión para cine en la Universidad de Edimburgo (Screen Academy Scotland), en el año 2015. Es profesora de filosofía en el IES Cervantes de Madrid.

En Noviembre de 2016 es galardonada con el premio al mejor guión en el International Film Fest de Puerto Rico, por el cortometraje "Women in Vaivén". En 2008 trabaja en Berlín, en el grupo de teatro Ratten 07, como ayudante de dirección y creadora del blog y de la comunicación de la obra de teatro "Der Gute Mensch von Sezuan", de Bertold Brecht. Participa en el Festival Internacional de Jóvenes dramaturgos "Turquía. Interplay 2010", con la obra "Encuentro en Berlín".

Actualmente se encuentra en postproducción su primer cortometraje de arte y ensayo, como escritora y directora, realizado en Escocia: "A Lesson Not Learned", contando con la actriz Kate Dickie.

Desarrolla el proyecto Pueblos de Cine junto a Elena Lerones, seleccionado por Factoría Cultural para el programa EmprendeMedia en El Matadero de Madrid. También colabora con Paola T. en la dramaturgia del espectáculo de danza "No hay que hacer nada para que te quieran", con quien ha participado recientemente en el segundo congreso de Filosofía y Danza, en los teatros del Canal, con la ponencia/performance "La biopolítica en el mito de Salomé, o la explotación de los cuerpos inocentes".

CONTACTO

+34.678.063.802

julio.provencio@gmail.com

