

Cuatro Actos
Espacio Odeón; Bogotá, Colombia
Abril-Junio 2018

Cuatro Actos es un proyecto en el que abordo el lenguaje teatral, sus mecanismos y sus códigos de comunicación como una estrategia para revelar y ocultar una construcción específica de la realidad.

Todo el planteamiento parte de mi interés por los mecanismos que construyen una puesta en escena. En este caso, elegí el telón como el elemento que da apertura a la representación (a la voz que dice), y que esconde los artificios que componen una obra. Poleas, cuerdas, contrapesos, todo un sistema para abrir y cerrar la boca del escenario.

El proyecto se centra en la idea de revelar y ocultar, encarnada en el mismo telón, y se vale de una serie de acciones para evidenciar algunos procesos de ocultamiento histórico y político que han sido recurrentes en América Latina.

El ejercicio de abrir el telón es una manera de levantar el velo para permitir ver más allá de lo oculto. Es una forma de develar pero también de resistir, de “levantarse” como una manera de confrontar la versión oficial e insistir sobre otras verdades, otras narraciones y otros discursos.

Cuatro Actos se presentó como una pieza en proceso compuesta por tres partes:

1. el trabajo de confección de los telones abierto al público;
2. un escenario en el que ocurrieron cuatro acciones pensadas en colaboración; la documentación de cada uno de esas acciones y
3. la construcción de una instalación compuesta por cada uno de los telones confeccionados una vez que fueron utilizados en el escenario.

Taller de Confección. Confección de primer telón.

2. Escenario donde suceden las acciones.

3. Instalación final de los cuatro telones fuera del escenario

La exposición como tal se fue construyendo a lo largo de sus cinco semanas de duración, durante las cuales sucedieron cinco activaciones específicas en el escenario: la coreografía de la labor de las costureras durante la confección de los cuatro tipos de telón; y las cuatro acciones.

Al cierre del proyecto se mostraron los cuatro videos de registro de cada uno de los actos, y la instalación final de los telones desplazados del escenario, así como una video instalación que se aproxima a distintas narrativas sobre la materialidad y el simbolismo del telón.

Monitores con las fechas y los títulos de cada acto al comienzo del proyecto. Al fondo el taller de confección

Monitores con los videos editados de los registros de los cuatro actos

El principio, el paréntesis y el fin, el telón. Video instalación
<https://vimeo.com/266880510>

Las cuatro acciones o actos se desarrollaron en colaboración con artistas nacionales y se vinculan directamente con mis intereses en relación con la interrupción sonora y del lenguaje, máquinas y artefactos para comunicación, lectura y escritura, el texto pronunciado y escrito, la educación, los roles de género, mecanismos de traducción e interpretación y la remezcla de diferentes datos y procesos; todo esto se puso en diálogo con los intereses y prácticas de cada uno de los artistas invitados.

Notas de trabajo de Nueve Voltios para el *Cuarto Acto*. *Utopía Natural*

Primer acto: La paradoja del cuervo - Ana María Montenegro

Este acto se refiere a los procesos de ocultamiento de la verdad y a la apatía en torno a las muertes y desapariciones políticas que siguen sucediendo en Colombia en particular, y en América Latina en general.

El acto comienza con la lectura de un texto que refiere a la paradoja del cuervo, conocida también como la paradoja de la negación, continúa en un monólogo que reúne diferentes voces, datos y testimonios hasta que la banda sinfónica irrumpe uniéndose a la voz y su discurso, para después rugir al unísono “Muerte, muerte al estado, muerte al estado de apatía del estado, muerte al estado de apatía del estado ante la muerte”.

¡MUERTE AL ESTADO DE APATÍA!

Segundo acto: Falsonorama -
Mario Galeano con la
participación de Camilo Jaramillo

Para este segundo acto se presentó una ficción en la que se plantea una cartografía sonora de Colombia desde la que sería posible pensar en otras mezclas y mestizajes que se sobrepongan a la distribución “oficial” del territorio y las personas. Esta mezcla sonora se realizó en vivo utilizando una serie de artefactos reproductores y archivos de sonido. La selección de textos que se leyeron estaba basada en historias ciertas pero insólitas, que se recuperaron de archivos de la Biblioteca de la Universidad Nacional, en donde están involucrados moros, amazónicos, dragones, inquisidores y libertadores.

Tierras llenas de serpientes,

Still del video *Segundo Acto. Falsonorama*
<https://vimeo.com/275008666>

Tercer acto: Lecciones y demostraciones - Luisa Ungar con la participación especial del Coro Pneuma.

En este acto se presentan los hallazgos de una investigación basada en las cartillas de educación del siglo XIX y las formas en las que se relacionan con procesos corales, lenguajes no verbales y la instrucción en el manejo del cuerpo. La acción comienza con una lección de correcta pronunciación en donde el instructor poco a poco va siendo ridiculizado por sus ayudantes y por el coro que deja de obedecer hasta adueñarse del escenario.

“uuh”

(Coro interrumpe con ruidos de labios)

Cuarto acto: Utópica natural - Alberto Baraya, Nueve Voltios y Tania Candiani

El cuarto acto explora la acción de nombrar como mecanismo de apropiación y colonización que ha servido para construir discursos específicos, desde los que se construyen formas de representación que visibilizan a unos y ocultan a otros. El punto de partida es la historia del gran telón pintado del Teatro Colón de Bogotá, al que le fueron “borrados” los campesinos por orden presidencial. La pieza está estructurada en tres tiempos o escenas: El telón de Gatti y la negación del indígena, las doce unidades del paisaje, y la destrucción del paisaje.

Se utilizaron procesos de edición de video en directo, procesos pictóricos con croma, grabaciones de texto, síntesis de voz y mezcla de sonido en vivo.

Interface de sonido y de video en vivo

Mesa de pintura y cámaras

**El primer grupo de campesinos se ubica
a la derecha y muestra cinco individuos**

Still del video *Cuarto Acto. Utópica Natural*
<https://vimeo.com/275988169>

espacioodeón - exposición ciclo 1

un paréntesis entre la nada y la nada

CUATRO ACTOS

Tania Candiani

18-04 a 02-06

Con la participación de:

Alberto Baraya, Mario Galeano, Ana Maria Montenegro y Luisa Ungar.

Con la colaboración de: 9 voltios y ENDE

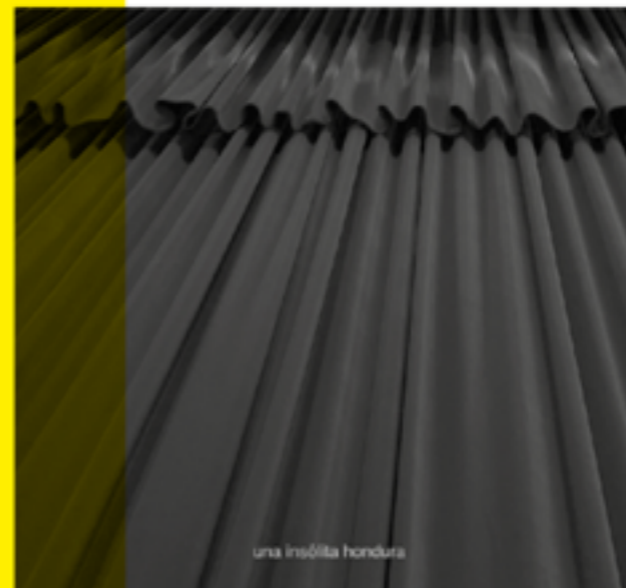
Reality would have to begin.
[La realidad tendría que comenzar]
Harun Farocki.

Se abre el telón. Los mecanismos y sistemas que hacen posible el artificio desaparecen tras escena. Las cuerdas, las poleas, el director, el texto, todo está oculto para que nada interrumpa la narrativa. El telón se encarga de esconder la fabricación de la puesta en escena para encubrir cómo, qué y quiénes construyen el mensaje.

Mientras que en la puesta en escena teatral el telón cumple la función de ocultar y negar los mecanismos que la construyen, en *Cuatro actos*, Tania Candiani propone usarlo como una herramienta para develar todos los elementos que componen el proyecto. En lugar de presentar una obra "lista" para ser vista, Candiani plantea la exposición como un proceso de trabajo progresivo en el que se hacen evidentes los sistemas de interdependencia que construyen un discurso o una acción.

A lo largo de este proyecto, el escenario de lo que fue el Teatro Odeón se reactiva para presentar dos formas de puesta en escena. En la primera, se convierte en un taller de costura en el que se confeccionan cuatro telones.

En lugar de mantener un orden visual y económico en el que los objetos solo se presentan como mercancía y por lo tanto se invisibilizan los procesos mediante los cuales son

construidos, Candiani propone mostrar los tiempos y medios empleados para construir la obra y por lo tanto su dimensión humana, temporal y espacial. De ahí que el proyecto no concentre su atención en el objeto terminado para ser exhibido, sino que enfatice sus procesos de realización, en una especie de coreografía de la labor que muestra el lugar que ocupa el trabajo en la producción de un sistema que se soporta a través de un conjunto de cuerpos que estructuran una realidad.

La segunda forma de puesta en escena se encarga de devolver al Espacio Odeón una de las funciones que tuvo alguna vez como edificio. Todavía hay un escenario, pero ya no un lugar para el público, las graderías no están. Hay una distancia inevitable entre el público y "la escena", que obliga a ver de otra manera. Esta cualidad del escenario

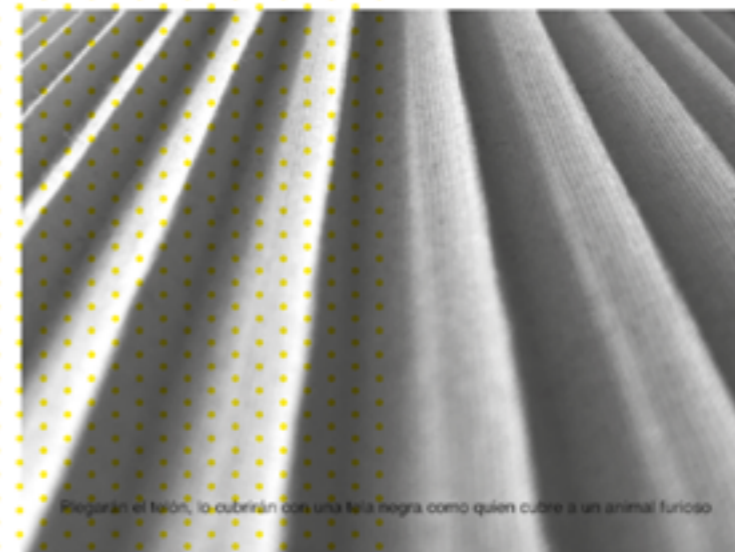
se activa en la realización de cuatro actos en los que se confrontan diferentes procesos de naturalización y ocultamiento histórico y político recurrentes en América Latina.

El ejercicio de abrir el telón es una manera de levantar el velo para permitir ver más allá de lo oculto. Es una forma de develar pero también de resistir, de "levantarse" como una manera de confrontar la versión oficial e insistir sobre otras verdades, otras narraciones y otros discursos. Es por esto que los cuatro actos que se presentan como guión continuo de la exposición, responden a temáticas que ponen en duda diferentes construcciones de "la realidad"—o la manera en la que se presenta como tal—, a través de acciones que cuestionan el silenciamiento de violencias sistematizadas; la distribución hegemónica de cuerpos y territorios; el adoctrinamiento y la instrucción; y la violencia implícita en el nombrar.

Las diferentes acciones y gestos que se presentan en este proyecto se repiten una y otra vez. Este ejercicio de reiteración (hacer el telón, subir el telón, abrir el telón, mostrar la acción, cerrar el telón, bajar el telón, repetir) se enfatiza con la documentación de las acciones y la instalación de los telones—para volverlos a presentar—, junto a un video que superpone diferentes narrativas del telón como objeto escénico y social. Esa insistencia en la repetición se convierte en una metáfora sobre la manera en la que se construyen diferentes realidades, y establece un paralelo entre la puesta en escena teatral y la teatralidad de lo político.

En *Cuatro actos*: la reactivación del escenario, la escenificación de los procesos de trabajo y la presentación de acciones que confrontan discursos totalizantes, permiten pensar "lo real" como un proceso en construcción en donde la superposición de cuerpos, acciones y afectos articula realidades que se producen una y otra vez. "La realidad tendría que comenzar. Y quizás, al empezar una y otra [y otra] vez, la realidad finalmente pueda ser provocada"¹.

Curaduría Alejandra Sarria

Reparán el telón, lo cubrirán con una tela negra como quien cubre a un animal furioso

1. Hito Steyerl. *Beginnings*. En *e-flux journal* #59. La traducción es mía.

LOS CUATRO ACTOS

Estas cuatro acciones fueron desarrolladas en colaboración con artistas nacionales y se vinculan directamente con intereses de Candiani en relación con la educación, los roles de género, el poder de las multitudes, la disrupción sonora, y la remezcla de diferentes datos y procesos; y estos se ponen en diálogo con los intereses y prácticas de cada uno de los artistas invitados.

**La paradoja del cuervo -
Ana María Montenegro**

28 de abril - 5pm

A través de un discurso que reúne diferentes voces, datos y testimonios, este acto se refiere a los procesos de ocultamiento de la verdad y a la apatía en torno a las muertes y desapariciones sistematizadas que siguen sucediendo en Colombia en particular y en América Latina en general.

**Falsonorama -
Mario Galeano con la participación de
Camilo Jaramillo**

9 de mayo - 7pm

Para este segundo acto se presenta una ficción en la que se plantea una cartografía sonora de Colombia desde

la que sería posible pensar en otras mezclas y mestizajes que se sobrepongan a la distribución "oficial" del territorio y las personas. Esta mezcla se realizará en vivo y a través de una multiplicidad de artefactos reproductores y archivos de sonido.

**Lecciones y demostraciones -
Luisa Ungar**

19 de mayo - 7pm

En este acto Luisa Ungar demuestra los hallazgos de una investigación basada en las cartillas de educación del siglo XIX. En éstas aparecen diferentes procesos de enseñanza que giran en torno a modos de hablar, códigos de lenguaje, uso del cuerpo y manejo de la respiración a los que Ungar se referirá en sus demostraciones.

**Utópica natural -
Alberto Baraya y Tania Candiani**

30 de mayo - 7pm

El cuarto acto explora la acción de nombrar como mecanismo de apropiación y colonización que ha servido para construir discursos específicos, desde los que se construyen formas de representación que visibilizan a unos y ocultan a otros.

Tania Candiani* - Ciudad de México, 1974

Ha trabajado en diversos medios y prácticas en los que se mantiene un interés por la intersección entre diferentes sistemas de lenguaje. En su obra parte del objetivo de inventar a partir del reordenamiento y la remezcla entre tecnologías, formas de conocimiento y materiales. Ha realizado proyectos individuales y colaborativos donde explora la manera en que las visiones del progreso científico y tecnológico conllevan ideas sobre futuros colectivos.

Fue ganadora del Guggenheim Fellowship Award (2011), representó a México en la 56 Bienal de Venecia (2015), recientemente recibió el Smithsonian Artist Research Fellowship Award y ha exhibido ampliamente en museos e instituciones.

* Tania Candiani es Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, México.

espacioodeón

www.espacioodeon.com - Cra 5 # 12C -73 - Bogotá, Colombia

www.
idartes.
gov.co

MINCULTURA

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS