

TEXTO PRESENTACIÓN CATÁLOGO PQ2011

Esta, la duodécima cuadrienal de Praga, es un año lleno de cambios. El cambio fundamental en el enfoque de la exposición, como se refleja en el nuevo nombre, es parte de una reorientación curatorial consciente de la directora artística Sodja Lotker y todo el equipo de PQ. Otro cambio que ha alterado fundamentalmente la naturaleza de la cuadrienal es el resultado de una desafortunada casualidad: el incendio que en 2008 destruyó el ala izquierda del Palacio Industrial (el sitio tradicional del PQ) tuvo un impacto directo en la planificación y realización de la duodécimo cuadrienal. Una búsqueda intensiva de un sitio alternativo en Praga mostró cada vez más que la cuadrienal se enfrentaría a una necesidad inesperada de un cambio de ubicación y contexto. De este modo, la PQ pudo explorar plenamente las posibilidades que ya habían insinuado exposiciones anteriores.

Una breve lista de todas las ubicaciones de este año muestra claramente la dirección en la que nos hemos embarcado: la Cuadrienal de Praga 2011 se llevará a cabo en el Palacio Veletržní de la Galería Nacional, la Facultad de Teatro de la Academia de Artes Escénicas, el Centro Social y Cultural Prague Crossroads en la iglesia de Santa Ana, la piazzetta pública del Teatro Nacional, la Nueva Escena del Teatro Nacional (durante mucho tiempo el escenario de Laterna Magika y Josef Svoboda), y en muchas instituciones culturales diferentes en Praga y en muchas de las calles y plazas públicas de la ciudad. Durante once días en junio de 2011, Praga será el hogar de un gran evento de arte contemporáneo, que se encontrará en lugares de toda la ciudad. El espacio público de la ciudad (contextos históricos y aspectos contemporáneos) interactuará con proyectos de arte (creados por artistas de todo el mundo, ya sea como parte de un proyecto diferente / dentro de un contexto diferente o creados directamente para nuestra ciudad) y con las audiencias (residentes de Praga y los miles de visitantes que vendrán para ver la Cuadrienal). Todavía no tenemos idea de lo que se vendrá en estas interacciones, y estamos anticipando los resultados finales con cierta emoción, pero también aprensión y respeto.

Sin embargo, todos los nuevos cambios y características de este año no son tan repentinos e inesperados como pueden parecer a primera vista. Todavía sentimos un sentido de respeto hacia los cuarenta y cuatro años de historia de la PQ, las circunstancias en las que nació y las dificultades organizativas antes de 1989. Estamos esforzándonos por desarrollar aún más el propósito y el papel de la PQ para que siga siendo significativo para el teatro contemporáneo y el público actual. Continuamos en la tradición de proyectos y enfoques pasados, contribuyendo así a un proceso continuo que ha logrado reflejar los desarrollos del teatro contemporáneo y del arte contemporáneo en general. En todo caso, estamos dirigiendo nuestra mirada aún más enfáticamente al futuro. Queremos que la PQ ofrezca inspiración, haga preguntas y presente la amplia gama de posibilidades disponibles para las generaciones actuales y futuras de artistas que visitan la Cuadrienal, quienes se llevarán a casa estas

posibilidades e inspiración y las aplicarán en su propio trabajo. En cuanto al público, el objetivo de la quadrienal debería ser abrir los ojos a la gama completa del arte contemporáneo en todas sus formas, géneros y experiencias.

Estos grandes cambios en el detrás del concepto de la PQ han estado acompañados de cambios fundamentales y una expansión del círculo de personas y organizaciones involucradas en los preparativos del PQ. Además del equipo creativo y organizador con sede en Praga, el PQ ha sido organizada por un equipo internacional de comisarios y el proyecto *Intersection* de este año se preparó en colaboración con más de una docena de socios europeos. *Intersection* presentará no solo proyectos de artistas que han expuesto en la Quadrennial en el pasado, sino también artistas completamente nuevos, a menudo de campos que nunca antes habían estado representados en la Quadrennial. Gracias a *Intersection*, la Quadrennial ha ampliado no solo su gama de disciplinas y géneros, sino también su presencia en el espacio y el tiempo. Estamos pasando de la presentación de eventos únicos en un solo lugar a actividades institucionales continuas en el transcurso de los cuatro años de intervalo entre quadrienios, celebrado en la República Checa y en el extranjero. Durante los últimos años y en colaboración con muchos socios nacionales y extranjeros, hemos organizado simposios teóricos internacionales y talleres artísticos, hemos creado un portal de información escenográfica en línea y hemos organizado la presentación de las actuaciones de *Intersection* en toda Europa durante la segunda mitad de 2011. Para la realización de *Intersection*, el Instituto de Arte y Teatro recibió la mayor subvención de la UE jamás recibida por la República Checa en el área de la cultura.

Debido a su periodicidad de cuatro años y singularidad internacional, existe la sensación de que la Quadrennial debería presentar literalmente "todo". Sin embargo, a pesar de esta apertura y alcance integral, debemos tener cuidado de preservar su carácter compacto, propósito y unidad conceptual. La PQ no es una feria comercial; cada quadrienio tiene su propia visión y objetivo que deben observarse. Por esta razón, no podemos incluir todas las ideas y proyectos que se nos presentan. Por otro lado, la PQ siempre ha sido un lugar de encuentro importante, y esta característica de una plataforma abierta para artistas y teóricos y su discusión y colaboración compartida es algo que esperamos enfatizar aún más. Esta es la razón por la que emitimos conscientemente tantas convocatorias abiertas para la participación de artistas individuales, y para incluir no solo secciones de exhibición y proyectos comisariados, sino también presentaciones individuales como talleres, *Pecha Kucha* y la *Biblioteca Portfolio*.

La PQ ha enfrentado muchos obstáculos en el pasado, y gracias a los recuerdos aún vibrantes de sus fundadores y de los artistas que han participado en el PQ desde el principio, somos conscientes y estamos agradecidos por el hecho de que podemos organizar la PQ libremente y sin censura. No obstante, debemos mencionar un factor crítico que ha afectado significativamente los últimos cuatro años en la República

Checa y en todo el mundo: la crisis financiera, que ha tenido graves repercusiones en la cultura y las artes. A pesar de la gran aprensión con respecto a la participación de países y artistas individuales - y toda la existencia de la Cuadrienal - ha resultado que, al igual que el incendio mencionado, la crisis también es un desafío.

Un desafío para buscar nuevas formas de trabajar, nuevos socios, nuevos temas y formas. Los resultados de estos esfuerzos aún están pendientes de evaluación, pero el creciente número de países expositores (62 este año, de los cuales 11 son nuevos participantes) ofrece la esperanza de que la creatividad y la visión artísticas puedan superar las limitaciones financieras y organizativas. Por supuesto, la crisis nos ha vuelto a obligar a justificar los recursos económicos gastados en la República Checa y en decenas de otros países para la realización de la Cuadrienal y la presentación del arte contemporáneo, y en muchos casos fue una de las razones (aunque no la única) para un enfoque económico y cuidadosamente considerado para la creación de exposiciones y proyectos individuales.

Por estas razones, nos gustaría agradecer a todos aquellos que alrededor del mundo estuvieron involucrados en el complicado proceso de organizar el PQ de este año. También nos gustaría agradecer a todos nuestros compañeros de trabajo, socios y simpatizantes en la República Checa y en el extranjero que, como nosotros, creyeron que estas nuevas visiones y contextos llevarían a la PQ al siglo XXI, y que la amplia gama de presentaciones, los enfrentamientos e interacciones entre todos los artistas involucrados en la PQ ofrecerán inspiración, nuevas formas de pensar y nuevos puntos de vista para Praga y la República Checa, para los artistas y el público checo, y también para todos los profesionales y estudiantes de todo el mundo que nuevamente se unirán para el Cuadrienal 2011 de este año.

Pavla Petrová
Directora cuatrienal del Instituto de Arte y Teatro de Praga

Daniela Pařízková
Directora Ejecutivo Cuadrienal de Praga

TEXTO DIRECTORA ARTÍSTICA PQ2011

en el punto quieto del mundo que gira: se contrae y se expande

La Cuadrienal de Praga, al igual que otras exposiciones como bienales o trienales, trata sobre la elaboración del rompecabezas que significaría el estado actual de las cosas en nuestro campo. Se trata de captar los estados de ánimo, las tendencias, los movimientos y las modas del presente. Se trata del aquí y ahora. Las cuadrienes no sirven, para proteger ni preservar un patrimonio, esas son funciones de los museos y los archivos. Una cuadrienal es para llegar cuestionando, desafiando y empujando hacia adelante.

Para desafiar el diseño de la *performance*, la Cuadrienal de Praga 2011 ha tenido como objetivo explorar diferentes áreas y géneros donde aparece esta disciplina, creando así un complejo mapa de la escenografía contemporánea y entendiéndole como una actividad cultural más amplia, de lo reconocido hasta este momento, que crea contextos vitales y dinámicos.

El nombre de la PQ en la versión en inglés, después de más de 40 años de existencia, fue cambiado de la *Cuadrienal de Praga de la Exposición Internacional de Escenografía y Arquitectura Teatral* original de Praga a la *Cuadrienal de Praga de Performance Design y Espacio*. El nuevo título, un legado de Arnold Aronson, Comisionado General 2007, tiene como objetivo enfatizar exactamente esta participación de la escenografía en una variedad de actividades performativas. El uso del término *performance design* (diseño escénico) tiene como objetivo reconocer los cambios que se han desplegado en el teatro en las últimas décadas, así como los cambios en la actividad escenográfica, haciéndole ingresar, como parte de numerosos géneros y disciplinas. El *performance design* se usa aquí en lugar del diseño de escenografía (que suena demasiado cerca del escenario y la decoración), en lugar del diseño de escenario (que limita la escenografía al espacio del escenario) y en lugar del diseño de teatro (que no incluye una variedad de géneros performativos).

La escenografía, un término que todavía forma parte del título original del evento en checo, se considera y se usa en el contexto de la Cuadrienal de Praga como un sinónimo casi exacto de *performance design*. También presenta la disciplina en toda su complejidad: hoy hablamos de escenografías de exposiciones, escenografías de sueños, escenografías de guerra, etc., cuando hablamos de entornos construidos y activos que nos rodean de formas personales, políticas, sociológicas o artísticas que habitamos o visitamos.

Incluso en la escenografía teatral, como parte de la actuación, obviamente no ha sido un mero telón de fondo teatral durante mucho tiempo. La escenografía, o *performance design*, hoy se puede definir como un entorno complejo que incluye espacio, luz, sonido y cuerpo, un entorno para la creación de relaciones performativas. Este entorno es un espacio interrelacional activo y activador, "una historia de amor" del espacio y el tiempo: un movimiento. La escenografía percibida como entorno no es un transeúnte silencioso, un testigo inmóvil, sino un agente activo de movimiento, una actividad que tiene consecuencias tanto poéticas como éticas. Porque la escenografía concebida como una "situación espacial" también incorpora las relaciones frágiles, dinámicas y emocionales de los artistas intérpretes o ejecutantes y la audiencia en el espacio real. Es un "espacio responsable de la creación", que siempre es político en el sentido de que aquí es donde se encuentran los humanos. Esta escenografía exacta como el espacio para la representación más allá de la construcción de teatros es uno de los temas principales del PQ 2011 que será examinado de cerca en la Sección de Arquitectura.

Una palabra importante para PQ 2011 es *contexto*. La 12ª Cuatrienal de Praga busca nuevos contextos para el diseño escénico como disciplina, buscando relaciones con las artes visuales, la arquitectura, la teoría, la sociología, etc. Ampliar la escenografía para la 12ª Cuatrienal de Praga significa no solo explorar la escenografía como entornos complejos de activa performance, sino también crear nuevos contextos y conexiones para su exploración.

Mostrar la escenografía en una exposición es sacar la escenografía de su contexto inicial de creación original. Es una compleja constelación dramática de interrelaciones en el curso del movimiento. Es por eso por lo que en la exhibición de escenografía es vital la re-creación y creación de nuevos contextos. Se invitó a los curadores de PQ 2011 a reflexionar sobre la situación original de la performance, el entorno social y político de sus países, y a recrear nuevos contextos y entornos complejos dentro de sus exposiciones para que la audiencia tenga una experiencia plena de la complejidad del teatro en el que el contexto es un importante co-creador de significado. Las principales secciones competitivas del PQ incluirán así un espacio que sea un entorno de diálogo y procesos como en la exposición finlandesa; un ambiente sensual como la exposición de Letonia; o un entorno escenográfico en cambio como en las exposiciones de Nueva Zelanda, Noruega o República Checa, así como el entorno virtual de desplazamiento de Serbia, o el entorno como espacio de posicionamiento como en México o Portugal.

Gracias al incendio del Palacio Industrial en 2008, las exposiciones están entrando en nuevos contextos espaciales. El Palacio Veletrzní, la Galería Nacional que alberga arte de los siglos XX y XXI, es un contexto de arte contemporáneo muy diferente a la situación en el recinto ferial de Praga. Las paredes de la galería "cubo blanco" también crearán un contexto de exhibición de arte elegante para las exposiciones teatrales "en vivo y en vivo" de la Sección de Países y Regiones y la Sección de Estudiantes. La propia ciudad de Praga creará contexto para el resto de exposiciones y proyectos de PQ, la Sección de Arquitectura, Escenario, Luz y Sonido, Intersección: Intimidad y Espectáculo, así como otros numerosos eventos y exposiciones, acercándola al público al Entrar en los espacios públicos del centro de la ciudad.

“La estabilidad del teatro como elemento no significa que su papel urbano sea estable sino, por el contrario, que ha sabido acomodarse a una variedad de funciones urbanas” escribe Marvin Carlson cuando habla de la arquitectura del teatro y la ciudad. Sin embargo, lo mismo ocurre con las representaciones teatrales o ... la cuadrienal en sí. Su estabilidad está en su movimiento (que ningún fuego puede detener).

Sodja Zupanc Lotker
Director Artístico Cuadrienal de Praga

//

Esta línea tiene una historia, acompaña a los participantes en la exhibición e interconecta las exhibiciones separadas. Aparece en bocetos, en diseño gráfico, en el espacio... recorriendo la exposición y las instalaciones... está de mal humor... dibujado de la mano de un escenógrafo... acompañándonos, contando una historia, adaptándose a varios lugares. Es tímido y presa de sus estados de ánimo, pero también inspirado, que finalmente nos toma por sorpresa.

En 1991 participé por primera vez en la PQ, siendo aún estudiante. En ese entonces no pensé que dentro de veinte años estaría contribuyendo con un saludo propio al catálogo de la PQ. Para un estudiante que vivía en una era anterior a internet, la PQ 1991 fue una puerta que se abría al mundo del diseño escénico, una oportunidad para la confrontación directa entre escuelas y estudiantes, así como un espacio para encuentros únicos.

La PQ1995 cambió en gran medida mi carrera profesional en el teatro. Durante uno de varios encuentros allí conocí la obra de Andrzej Kreutz Majewski, el eminente escenógrafo polaco, para quien más tarde trabajaría como asistente, cuando he cambiado Bratislava por Varsovia y el teatro por la ópera.

En 2007, siendo ya un diseñador de escena en ejercicio por derecho propio, tuve la oportunidad de presentar mi trabajo junto con los puntos de referencia del diseño de performance internacional cuando la PQ organizó una exposición individual de mi trabajo, titulada *Signals*. Esta fue una instalación espacial que consistió en un cubo de vidrio negro con varios de mis diseños para producciones de ópera, mostrando mi experiencia en el diseño escénico, mi vida profesional y mi percepción del teatro.

Este es mi cuarto encuentro con la PQ. Estoy muy agradecido de poder continuar este diálogo ininterrumpido y seguir la tradición del artista de teatro checo Josef Svoboda, quien se convirtió en un punto de referencia para mi pensamiento en lo que respecta a la escenografía y la dramaturgia del espacio, ampliando significativamente los límites de lo que es capaz el diseño de escenarios.

En el 2011 continuaremos explorando estos límites, abriéndolos en el contexto más amplio de la performance.

Estoy muy feliz de que con la presente edición de la PQ podamos expandir nuestro programa a otras áreas del arte del teatro, que hoy se resumen a menudo bajo el paraguas del término general *escenografía*. Estas profesiones están representadas por aquellos artistas que influyen fuertemente en el concepto y el aspecto visual de la producción teatral contemporánea, explorando nuevos parámetros técnicos del escenario, a saber, el diseño de sonido, iluminación y multimedia.

El papel del escenógrafo es mucho más amplio en nuestro tiempo, las divisiones entre las profesiones de director, escenógrafo y dramaturgo se están difuminando.

Esto es natural para mí. Me gusta viajar por el espacio, me gustan las historias, me gusta cruzar fronteras, me gusta descubrir nuevas formas de expresión.

Estos también forman los temas principales de los encuentros de Praga de este año: las fronteras, su penetración y las formas de transgredirlas.

Estoy seguro de que a través de los temas que abordará, la Cuadrienal de Praga 2011 puede influir positivamente en nuestro trabajo en el teatro, e incluso cambiarlo.

Boris Kudlička
Comisionado General Cuadrienal de Praga