

Primer Festival
Municipal de

PERFORMANCE
y acción plástica

20 y 21 de noviembre
2:00 pm en adelante

Cra 1 #18-65
Cali, 1997

GUÍA DE SALA

CUERPO PACÍFICO

Un proyecto de Ñukanchik People (ÑKP)

Ganador de la convocatoria pública para la presentación de proyectos expositivos en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito 2013.

LA POBREZA ES MÍA Y NADA MÁS

Festival de Performance de Cali
Helena Producciones

Imagen de portada:

Primer afiche del Festival de Performance de Cali

Impreso en:

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
Núcleo del Azuay, mayo 2015

www.cuerpopacifico.com

**FESTIVAL DE
PERFORMANCE
DE CALI**

ñKP

Cuerpo Pacífico es un proyecto de encuentro con los archivos que durante años han tomado forma como memoria de lo que se ha producido en proyectos y convocatorias internacionales de arte en Latinoamérica, plataformas que por su continuidad y propuesta son espacios de referencia en la producción de pensamiento, soporte a la creación, intercambio y difusión de procesos artísticos.

En esta edición *Cuerpo Pacífico* reúne a plataformas de performance situadas en dos latitudes del continente, el Festival de Performance de Cali (Colombia) y, cuatro mil kilómetros al Sur, la Bienal Internacional de Performance DEFORMES (Santiago de Chile). Este acercamiento es un aporte para indagar en la escena de arte de acción en la región, una práctica en permanente conflicto y redimensionamiento en relación con su propia naturaleza y los vínculos con el público, el entorno, el mercado, la historia, etc.

El proyecto expuesto en el Centro de Arte Contemporáneo – Quito entre el 13 de mayo y el 5 de julio de 2015, cuenta con la decisiva participación de los artistas – gestores de ambas plataformas, quienes han realizado un ejercicio de relato y reflexión sobre obras y procesos que por más de una década han tenido lugar en Cali y Santiago dentro de sus convocatorias, dando como resultado dos curadurías que conforman la muestra *Cuerpo Pacífico*.

La pobreza es mía y nada más, curaduría de Helena Producciones, muestra una selección de registros del Festival de Performance de Cali (1997 – 2014) en la que se evidencia el interés de este colectivo por su entorno, contexto y la incidencia del arte y los artistas en la complejidad del entramado social.

Fragmentos in situ, curaduría de Gonzalo Rabanal, artista y gestor de la Bienal DEFORMES de Santiago de Chile (2006 – 2014), abre por primera vez el archivo de esta convocatoria haciendo visible un conjunto de trabajos que se configuran alrededor del cuerpo como discurso en desarrollo; una muestra que acentúa la presencia del performance de mujeres.

A partir de estos preceptos *Cuerpo Pacífico* asume el riesgo de contener lo incontenible, lo fugaz, de confrontar desde sus rastros y registros a un arte que se manifiesta vivo y del tiempo para proponer un cuerpo más allá de la acción personal, un cuerpo en perspectiva, abarcador de otros territorios, el de la invisibilizada gestión alterna y colectiva, el de la resistencia, el de los procesos que a pesar de su cercanía resultan desconocidos; un cuerpo que lejos de ser pacífico se muestra complejo, cuestionador y poético.

Juan Pablo Ordóñez & Melina Wazhima Monné
Ñukanchik People (ÑKP)

CUERPO PACÍFICO
PRESENTA

LA POBREZA ES MÍA Y
NADA MÁS

FESTIVAL DE
PERFORMANCE DE CALI

Por Helena Producciones

Helena Producciones es un colectivo de artistas fundado en la ciudad de Cali-Colombia, en 1998. Nuestra mirada se ha concentrado fundamentalmente en nuestro entorno y desde este interés exploramos nuestra función como artistas. Como resultado de estos procesos planteamos y aportamos con proyectos que formulan espacios de encuentro y negociación para vincular las estrategias que ofrece el arte con las propuestas de grupos de diversos sectores, con necesidades culturales, económicas, políticas y sociales específicas.

Desde Helena hemos trabajado diferentes formatos: curadurías, producción de exposiciones, producción para televisión, dirección de programas pedagógicos, workshops, etcétera, promoviendo, entre unos y otros, cruces que se hacen evidentes en la siguiente categorización y selección de proyectos.

TRABAJO Y ESPACIO

Una contextualización radical ha sido característica e importante para el Festival y sus actividades. Invitar a artistas locales, nacionales y extranjeros a pensar en esta ciudad y a hacer sus trabajos en Cali es un gesto que señala y sitúa el grueso de las acciones de nuestro colectivo. Por otro lado, los escenarios usados para presentar trabajos de arte sitúa el interés de Helena en lugares predecibles para este tipo de actividades como los espacios tradicionales, pero sobre todo nos hemos caracterizado por abrir y presentar espacios cargados de otras historias: universidades, colegios, escenarios deportivos, plazas campesinas de mercado, museos, fundaciones, sedes de organizaciones cívicas, galerías de arte, plazas públicas, barrios, calles, centros culturales, edificios históricos, marchas públicas, fábricas abandonadas, *malls* y grandes hoteles en decadencia, hoteles modestos; arquitecturas pomposas, industriales, derruidas, adecuadas con fines diferentes a los originales, subutilizadas, subnormales, escenarios de interés, en discusión, aprovechados y señalados por Helena y por los artistas.

Esta subcuraduría hace énfasis en los espacios como agentes determinantes en la producción de piezas en el Festival y en cómo estas piezas se producen y en algunos casos hasta qué pasa con ellas después.

1.01

A lo hecho, pecho, Colectivo Zunga (Karla Moreno, Ana María Villate, Lorena Morris y María Natalia Ávila).
8 Festival de Performance de Cali, 2012

Esta acción realizada en Cali, frente al edificio de la Gobernación del Valle, buscaba llamar la atención sobre los continuos escándalos que se presentaron en la Gobernación del Valle del Cauca hasta 2012, a raíz de las irregularidades en los procesos de contratación pública y manejos de presupuestos. El trabajo consistió en una sesión de camisetas mojadas, las artistas –sin sostén– llevaban en sus camisetas la inscripción del dicho popular “A lo hecho, pecho” a la altura del busto. Así mismo, cada una tenía puesta una máscara de la cara de funcionarios públicos implicados y destituidos por escándalos de corrupción. Para problematizar más la acción, se repartieron bombas llenas de agua que eran arrojadas por el público hacia las artistas.

1.02

Sin título, Juan Javier Salazar.
7 Festival de Performance de Cali, 2008

Este artista peruano cubrió uno de los iconos característicos de la ciudad, la escultura a Sebastián de Belalcázar, fundador de Santiago de Cali. A sus pies, los habitantes aún celebran ingenuamente la fundación de la ciudad, el fenómeno de la conquista española en el continente.

Juan Javier Salazar, usando telas estampadas con el motivo gráfico de un empedrado incaico, cubrió la estatua del conquistador español, ubicada en uno de los sitios altos y “dominantes” de la ciudad, continuando así un proceso que consiste en realizar este ejercicio en varios monumentos conmemorativos que celebran a los conquistadores españoles en Latinoamérica. Este proyecto se inició en Lima, con el monumento al conquistador Francisco Pizarro, ubicado en la Plaza de Armas o Plaza Mayor de esta ciudad. Es interesante señalar que Belalcázar fue parte de la expedición que Pizarro preparó contra el imperio incaico en el siglo XVI.

1.03

Laberinto, Boris Pérez.
V Festival de Performance de Cali, 2002

La acción es el límite del cuerpo y el cuerpo es el límite de la acción. Boris Pérez trabaja en relación al tema del laberinto. En principio, un complejo sistema que sumado a la claustrofobia humana hace difícil la salida. Pero, paradójicamente, el artista lucha con todas sus fuerzas por permanecer adentro, pues como él mismo plantea, la salida siempre está dada y es inevitable; en su caso: permanecer desnudo y agarrado con todas sus fuerzas a una guadua, en lo alto del espacio que construyó entre el piso y el techo de la sala subterránea del Museo de Arte Moderno de la ciudad, de donde inevitablemente cae cuando rebasa el límite de su resistencia física.

1.04

**Lona suspendida de la fachada
de un edificio, Santiago
Sierra.
V Festival de Performance de
Cali, 2002**

Al inicio de la década, los efectos de diversos fenómenos nacionales e internacionales coincidieron estremeciendo nuestras estructuras. Después de un fallido proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano en cabeza de Andrés Pastrana Arango, su sucesor Álvaro Uribe Vélez ganaba las elecciones con el lema *"Mano firme, corazón grande"*, anunciando lo que sería un decidido combate a la guerrilla o terrorismo, pero que se convirtió en un término que generalizó los conflictos agudizándolos y polarizando las ideas. Con todo el fenómeno generado alrededor de Estados Unidos, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center en New York, y tres meses antes de la posesión como presidente de Álvaro Uribe Vélez, este artista español realizó esta controvertida intervención en el Festival, donde Luis Abel Delgado, el artesano, sastre oficial del batallón Pichincha de Cali, quien confeccionaba la banda presidencial para la posesión de ese momento, dirigió a un grupo de artesanas para que realizaran esta bandera de Estados Unidos, de 20 x 15 metros, para ser instalada sobre la fachada del Museo de Arte Moderno La Tertulia, con la intención de permanecer ahí durante los seis días que duraba el Festival de Performance. Al quinto día, y a pesar de las fuertes lluvias, alguien intentó quemar la bandera –consiguiéndolo en parte–, la misma que posteriormente fue retirada para no poner en peligro el edificio donde actualmente está ubicada la colección del museo.

1.05

Sin título, María José Arjona.
II Festival de Performance de Cali, 1998

El paso de alimentarse a darse como alimento. Performance estático: darse como comida, empacada casi al vacío, con un pequeño agujero. El cuerpo desnudo es empacado en plástico y puesto sobre una mesa, ofreciéndose para ser devorado.

María José Arjona

Sobre una mesa y durante una hora, la artista se puso en exhibición empacada dentro de una bolsa plástica. Alude con su fragilidad a un proceso continuo en el que la provocación señala y cuestiona al espectador, ubicándolo agresivamente dentro de una cadena de consumo.

■◀
1.06

Campeonato local de skate,
Andrés Triviño, Ana María
Millán, Andrés Sandoval
Alba.

6 Festival de Performance de Cali, 2006

Este colectivo de artistas convocó a los *skaters* de la ciudad de Cali y sus alrededores a participar en un campeonato que se realizaría en una de las bodegas de la antigua sede de la industria licorera de la región, aprovechando las considerables dimensiones del espacio. El evento de campeonato estuvo abierto durante una tarde, y fue importante para esta comunidad pues reclamó un lugar para estas personas –en su mayoría jóvenes– en una ciudad que paradójicamente promueve el deporte, pero que al mismo tiempo niega un escenario idóneo para el *skate*, ocultando y estigmatizando esta actividad a pesar de lo común de su práctica. También fue interesante para el público del Festival pasearse por las diferentes bodegas y callejuelas internas de este complejo arquitectónico, y asistir a varios eventos a la par del campeonato, como conciertos y presentaciones de programación continua.

1.07

**Convulsión en las calles,
Colectivo Sonido/Visión.
8 Festival de Performance de
Cali, 2012**

Esta obra fue también el evento de inauguración de la semana de programación de la octava edición del Festival. Varios djs se turnaron en esta intervención pública que se puso en escena bajo el puente de una famosa y transitada avenida de la ciudad, en un día no convencional. Este proyecto está conectado a la escena de fiesta de viernes en la Universidad del Valle, la universidad pública más importante de la región, en cuyas canchas deportivas, después de las 18h00, se realizan las llamadas audiciones de música y rumba.

1.08

**Sin título, El Grupo.
III Festival de Performance
de Cali, 1999**

Esta intervención se realizó en los jardines del Museo de Arte Moderno La Tertulia, en donde los miembros de este colectivo inicialmente habían planeado enterrarse en el césped y cerca de un gran árbol. Ante la negativa de las autoridades del museo, los integrantes de "El Grupo" llegaron enterrados hasta el cuello en una volqueta llena de tierra que fue parqueada sobre el prado del museo. Esta imagen era muy extraña, sobre todo porque el sector de la construcción de la ciudad se encontraba detenido en ese momento por la crisis económica que empezaba a experimentarse. Finalmente, así como llegaron, enterrados, se fueron por la avenida Colombia, una de las más importantes y antiguas de la ciudad, haciéndonos pensar en la importancia de promover la apertura de espacios para desarrollar propuestas futuras de arte público y hacer de esto un componente más fuerte dentro del Festival.

1.09

Sin título, Leonardo Herrera.
II Festival de Performance de Cali, 1998

Dentro del coliseo de deportes del colegio Santa Librada de Cali, el colegio más antiguo de esta ciudad, fundado en 1823 por Francisco de Paula Santander, presidente de la Gran Colombia, Leonardo Herrera instaló un ring de boxeo, para retar a los asistentes a pelear en la jornada de performance. Entre los participantes apareció un contendiente con el que Herrera se enfrentó llevando una práctica deportiva al límite en el que define y solapa el conflicto de las relaciones y convenciones sociales. Este combate de tres rounds encendió el ánimo de los asistentes quienes vitoreaban a los luchadores.

1.10

Visita el Zoológico con visita guiada y selección musical aviaria, Luisa Ungar, Alberto Baraya y Jonathan Hernández.
8 Festival de Performance de Cali, 2012

Estos artistas ejecutan su intervención-acción en el zoológico de la ciudad, se trata de un relato casi cinematográfico donde los personajes interpretados por los artistas: dos caricaturescos profesores vestidos de safari y un turista mexicano realizan una visita acompañados por un guía real del zoo. El relato categórico y científico se ve salpicado por las historias locales, como la de los hipopótamos de la hacienda Nápoles del famoso narcotraficante Pablo Escobar o las de las extravagancias del Cartel de Cali y otras historias con las que construyen un relato donde la historia natural se cruza con la historia política, social y económica del país. Todo esto enmarcado con las intervenciones de un trío musical de invidentes que entonan canciones populares sobre aves.

1.11

Perifoneo, Gustavo Villa.
6 Festival de Performance de Cali, 2006

Es usual ver en las ciudades y pueblos, personas o vehículos que anuncian productos o servicios empleando sistemas de sonido. Este sistema es rescatado por el artista, quien con un megáfono y a bordo de un vehículo realiza una especie de “deriva situacionista” por la vía pública, buscando leer en voz alta y amplificadas: letreros comerciales, graffitis, señales de tránsito, placas de direcciones o de carros, vallas, textos estampados en las camisetas de la gente. A partir de un sencillo ejercicio de lectura busca descifrar, de alguna manera, la complejidad y la dinámica de una ciudad extraña a partir de lo que dice textualmente en su cotidianidad.

1.12

Ofertorio, Raúl Naranjo.
V Festival de Performance de Cali, 2002

Acción realizada frente al Complejo Religioso Franciscano construido entre los siglos XVIII y XIX, en pleno centro de la ciudad. Raúl Naranjo se interesa por construir elementos en metal que usa sobre su cuerpo o en relación al mismo, reflexionando la situación del sujeto frente a un contexto que lo sistematiza y despersonaliza, convirtiéndolo en un objeto de consumo y desecho. Un traje de hierro es mesa, bandeja y dispositivo para entregar naranjas a los que pasan. Al sofocante medio día, muestra la relación del sujeto con este deseo de ser alimento, de alimentarse como un acto sagrado.

Al respecto, Gustavo Villa dice: “El usuario de la ciudad –insiste Barthes– toma fragmentos del enunciado para actualizarlos en secreto, para abrir ausencias en el *continuum* espacial”.

1.13

**Ruta turística por la
micro-nación de Siloé, David
Gómez-Fundación Nueva
Luz.**

**8 Festival de Performance de
Cali, 2012**

Siloé es un barrio en la ciudad de Cali con una importante historia que atraviesa lo social, político y económico; un barrio popular que desde los años setenta tiene todo un imaginario a cuestas en relación a la violencia urbana. Tristemente, Siloé es en 2014 el barrio con mayor número de asesinatos en la ciudad de Cali. A pesar de esto, activistas culturales juegan un papel fundamental allí. David Gómez dirige esta ruta turística de resistencia que aprovecha la topografía del lugar y atraviesa el barrio desde su parte más alta, retando el prejuicio, hasta llegar al pie de la loma, al *Museo Popular de Siloé*, la casa donde David Gómez nació.

POBREZA

El artista belga Francis Alys, durante uno de sus paseos por Guadalajara en 1997, afirmó que “cuando se trabaja en una zona de pobreza, la sensación de ser un explotador nunca está lejos”. Pero en los países subdesarrollados, antes llamados del tercer mundo, como Colombia, la percepción de sus nacionales sobre la pobreza, problematiza la percepción del otro como un igual, allí a la mano se encuentran el cinismo y la ironía.

En Cali, en los años setenta, se acuñó el término “pornomiseria”, por medio de la obra de los autores Carlos Mayolo y Luis Ospina y su fake *Agarrando pueblo* (1978), un sarcástico y desencantado aporte al cine y al arte en cuanto a la búsqueda de la imagen y el documento social.

Aprovecharse de la sensibilidad del otro, del “alien”, de manera cínica, perversa y cruel, explotarlo en todo el sentido del término, ha sido recurso y tema de discusión.

Por eso, más allá de posiciones abiertamente aprovechadas o políticamente correctas, es importante preguntarse ¿de quién es la pobreza?, ¿de quién es el capital que ella produce?, ¿cómo apropiarnos de nuestra propia pobreza?

2.01

Boris Marlon Galvis presidente 2006-2014, Boris Marlon Galvis. 6 Festival de Performance de Cali, 2006

Boris M. Galvis tiene los votos, el apoyo de los medios, la comunidad de los artistas, y la infraestructura para derrotar a Uribe.

Boris Marlon Galvis

El artista, aprovechando que el Festival se realizaba una semana antes de la jornada electoral que eligió a Álvaro Uribe Vélez como Presidente mediante una campaña donde los aspirantes a la Presidencia de la República habían estado en una fuerte confrontación, realizó una parodia con recursos varios para generar la parafernalia propia de estos procesos y presentarse como un candidato presidencial, específicamente como “*el candidato a la presidencia de la República por los performancistas*”, algo nada extraño en Colombia, donde hemos tenido en la arena política toda clase de personajes descabellados que persiguen golpes de opinión.

Después de una campaña de impresos, el artista se presentó durante la jornada de performance acompañado por un grupo grande de participantes en diferentes roles. Como en anteriores trabajos, presentó una aparatosa y desparramada parodia que incluye autos, tarima, guardaespaldas, electores, flyers y discursos en los que hizo evidente los vicios del proselitismo y la necesidad de tomarse el poder para atender sus propias necesidades.

2.02

Campaña presidencial,
Fernando Arias.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

Esta es una invitación para que se unan a mi campaña de Re-Erección. Solo tienen que venir al Consulado de Colombia (en Londres) este domingo 28 de mayo, día de las elecciones en Colombia, nos ponemos unas camisetas (ver foto) y colocaremos algunos afiches y nos paramos en la puerta a nada. Solo hay diez camisetas así que confirmen si pueden venir (las otras camisetas las repartimos en el Festival de Performance de Cali). Así no vayan a votar, ¡vengan! e inviten a sus amigos (manden este email a más personas). Como remuneración se quedan con las camisetas los primeros que lleguen, ¡y se llevan los afiches! ¡juhhh! Por ahí a las 2 pm, no más tarde, la votación se termina a las 4. Luego nos tomamos un “drink” por ahí.

Fernando Arias

En 2004, con un proyecto para reformar la Constitución Política de Colombia de 1991 y hacer posible la reelección inmediata del presidente, empezó un largo debate y presentación de alternativas que dejaron abierta la puerta a esa opción para Álvaro Uribe Vélez, después de cuatro años de un gobierno que dividió opiniones y estimuló la contradicción. Para este proyecto se fijaron en los muros y la calle los afiches diseñados por Fernando Arias en relación a la contienda electoral que sucedía por esas fechas, y a la posible reelección del anterior presidente, como efectivamente sucedió.

Estudiante de la Usaca programó un paro de ladrones

Nieto, el reciclador de sueños sociales

Con un acto simbólico José Vladimiro Nieto, el domingo, con sus compañeros de la Usaca, se enfrentó a la problemática que...

Vamos a Bogotá

Mincha Fiel

Compañías al día

Próximo 299.000 Pesos

660 3030

Primer Pínea

660 3030

¿POR QUÉ ESTE PROBLEMA OCURRE PORQUE LADRONES REALIZAN PARO CIVICO

La cara de 'Los Renovables'

Mañana, día sin ladrones

PROTESTA / PARA REALIZARSE FUE EXITOSO

No salieron los ladrones

MEDIDA / ALCALDE PROHÍBE ESTAS PROTESTAS

Ladrones no podrán marchar

A los recicladores, vendedores callejeros, prostitutas, adictos y ladrones se les dañaron los preparativos para la concentración de este domingo en la plazoleta de San Francisco.

El alcalde Jhon Maro Rodríguez, amparado en la conmoción interior, expidió ayer un decreto donde prohíbe marchas, concentraciones y mítines en vías, áreas públicas y recintos oficiales.

Aunque la medida se tomó ante los desórdenes protagonizados el pasado martes por los sindicalistas de Emcali, afecta al grupo conocido como 'Los Renovables', que organiza una protesta para el domingo. Sin embargo, podría tratarse de un acto simbólico.

Rodríguez argumentó que busca prevenir alteraciones del orden público. Rechazó la posición asumida por los sindicalistas. Dijo que se identificaba con ellos en el sentido de que Emcali continúe como empresa comercial e indus-

trial del Estado, pero una cosa muy distinta era permitir un cogobierno.

"Una empresa donde todo el mundo se cree gerente, es inviable. Lo primordial en este momento es recuperar la gobernabilidad. Hay quejas de que el Sindicato está cogobernando y eso no lo permito. Los trabajadores están para producir laboralmente", dijo.

Comentó que recibió llamadas de la superintendente, Eva María Uribe y del presidente Álvaro Uribe quienes le manifestaron que sin gobernabilidad en Emcali se ponía en riesgo la posibilidad de que la Nación aportara algún recurso.

Rodríguez se entrevistará el miércoles con la Superintendente a quien le pedirá medidas para recuperar la autoridad en Emcali.

"No me vuelvo a meter en la parte administrativa de la empresa, solo en el proceso de recuperación", dijo.

Mañana, a partir de las 8:00 a.m., se iniciará el singular paro de ladrones, prostitutas y prostitutas. Los manifestantes exigirán al Estado mayor atención y brindar oportunidades de vida. Durante la jornada de protesta, los manifestantes exigirán la renuncia de los gobernadores de Cali y de los alcaldes de las municipalidades que se registran más alto de paro y delito en la ciudad, como lo ha sido en los últimos días. Los manifestantes estarán en las principales avenidas de la ciudad.

Marcha de ladrones se o' un 'día de no robo'

Los manifestantes exigieron al Estado mayor atención y brindar oportunidades de vida. Durante la jornada de protesta, los manifestantes exigirán la renuncia de los gobernadores de Cali y de los alcaldes de las municipalidades que se registran más alto de paro y delito en la ciudad, como lo ha sido en los últimos días. Los manifestantes estarán en las principales avenidas de la ciudad.

Recicladores y habitantes del centro de Cali dijeron haber desahogado el paro con un paro de la recolección de basura

El paro de los recicladores y habitantes del centro de Cali se desahogó con un paro de la recolección de basura. Los manifestantes exigieron al Estado mayor atención y brindar oportunidades de vida. Durante la jornada de protesta, los manifestantes exigirán la renuncia de los gobernadores de Cali y de los alcaldes de las municipalidades que se registran más alto de paro y delito en la ciudad, como lo ha sido en los últimos días. Los manifestantes estarán en las principales avenidas de la ciudad.

2.03

Primer paro de ladrones, prostitutas e indigentes, José Vladimiro Nieto, 2002

Casi al mismo tiempo en el que se realizó el V Festival de Performance de Cali sucedió en esta ciudad un evento de mucho interés para el colectivo Helena Producciones, un evento titulado *Primer paro de ladrones, prostitutas e indigentes*, organizado por un ex habitante de la calle de nombre José Vladimiro Nieto del autodenominado movimiento *Los renovables*. José Vladimiro, un estudiante de primer año de Derecho en la Universidad Santiago de Cali, propuso realizar un carnaval de alegría contra la guerra, donde además del paro proponían presentar algunas obras de teatro callejero, realizar comparsas y otras intervenciones públicas, todas montadas por recicladores, ladrones, adictos y prostitutas. Usando diversos medios de comunicación interesados en lo insólito de la propuesta "invitaron también a los ladrones de cuello blanco a unirseles". Este evento programado durante un día, de seis de la mañana a seis de la tarde, fue entorpecido por el entonces alcalde de Cali, quien sacó un decreto de emergencia para impedirlo, esto ocasionó que solo se realizara en parte, y que se hicieran visibles pocos actores: los ladrones, y se conociera finalmente como "el día de no robo". Fue un acto muy controversial y provocador sobre todo porque lo sucedido sirvió para señalar sectores de una sociedad colombiana prejuiciosa, que desconoce a esta población y con intereses económicos que se sostienen en estos fenómenos. El paro además de abogar por seguridad y visibilidad también lo hacía por una participación más importante en el negocio de las basuras y el reciclaje, que años después se convirtió en un monopolio. Tristemente, José Vladimiro Nieto desapareció de escena poco tiempo después y el paro no contó con siguientes ediciones.

2.04

Perchero, Alejandra
Gutiérrez.
5 Festival de Performance de
Cali, 2006

Esta acción se realizó en la Plaza de la Gobernación, frente a la oficina de pasaportes. La artista delimitó un espacio en el cual se exhibía y entregaba ropa de segunda en buen estado a indigentes y personas de bajos recursos o a todo aquél que quería renovar la ropa que llevaba puesta, en una acción que reclamaba y reemplazaba el papel que se espera de un gobierno que finalmente ha sido ausente y cómplice de ocultar y negar las contradicciones y los fenómenos que sus mismas estructuras producen. Como explica Alejandra, la ropa fue exhibida en estantes hechos con materiales reciclados o en percheros de segunda mano, organizado todo por tallas, clases y géneros. Se usó el método de intercambio, de modo que quien se llevaba una o varias prendas dejaba a cambio lo que estaba usando. Este proyecto también contó con un sitio en el que se pintaban las carretas que los indigentes traían.

Personas que están exentas de identificación, por lo cual no existen legalmente y han perdido la posibilidad y el derecho a escoger quién los gobierne e incluso la posibilidad y el derecho a opinar, son tratados de borrar mediante actos tan viles como "la limpieza social", práctica realizada a menudo por grupos de extrema derecha vinculados a un gobierno que prefiere eliminar el problema antes de darle una solución. Por esto han perdido además el derecho a escoger su forma de vivir, su lugar es ahí porque la sociedad los marginó, viven debajo de un puente, se alimentan de los desechos y se visten con pendones y pasacalles que encuentran en su casa, que es la calle; todas las necesidades de primera orden las surten, las reciclan, no llegan a ellos dignamente sino bajo un sistema que se ha desarrollado abruptamente y que hiere y castra no solo sus derechos primos, sino también al resto de la sociedad que en su afán de no avergonzarse y ajena a su desorganización los desecha.

Alejandra Gutiérrez

2.05

**Antanas Mockus en entrevista
con Helena Producciones, San
Francisco, 2012**

Antanas Mockus es un político, filósofo y matemático colombiano de ascendencia lituana. Alcalde de Bogotá en dos ocasiones, candidato a la Vicepresidencia y candidato a la Presidencia de la República en 2006 y 2010. Su particular personalidad lo ha puesto en escena innumerables veces debido a la inusual, lúdica y controversial manera con la que ha expresado su posición y ha enfrentado y dirigido las instituciones nacionales que ha tenido a su cargo.

En la ciudad de Bogotá y cerca de la Casa de Nariño, sede desde donde ejerce el Presidente de Colombia, quedó hasta 2002 la famosa calle de *El Cartucho*, un sector de degradación, delincuencia y extrema violencia a la que llegaban como al fondo de un precipicio adictos de todo el país. El gobierno distrital, en busca de acabar con ese sector de vergüenza nacional planteó un proyecto para demoler las casas del barrio y construir un gran parque público.

Antanas Mockus asumió este proyecto que desplazó a una población de unas diez mil personas entre residentes del barrio, indigentes y otra población flotante, así como trabajadores de negocios en la zona. Al final se construyó el parque pero el fenómeno se trasladó y aún persiste a unas cuantas calles de diferencia.

Esta entrevista se acerca a este importante personaje para indagar sobre varios asuntos.

2.06

Tutor - Soluciones Urbanas,
Claudia Patricia Sarriá.
II Festival de Performance de
Cali, 1998

Usando un formato de conferencia institucional para este performance, la artista valiéndose de apoyos visuales propone sarcásticamente para la ciudad de Cali un amoblamiento urbano como mecanismo para “embellecer” la ciudad, invisibilizando a los indigentes, irónica y trágicamente, y señalando la forma como usualmente los entes de poder atienden los fenómenos sociales y cómo son aceptados y adoptados por la sociedad. Para algunos asistentes sonó creíble y posible y sus ideas nutrieron nuevos diseños haciendo más amplia la propuesta en el tiempo.

Un país cuya estructura económica posibilita y alienta la toma de decisiones gubernamentales que no corresponden con las expectativas económicas, laborales, demográficas, educativas, sociales de la gran población sino que se concentra en el favorecimiento de una minoría propia y extranjera que ostenta el dominio del capital, necesariamente genera fenómenos sociales, formas carenciales en diversas manifestaciones: informalismo laboral, piratería, indigencia, mendicidad, prostitución, etc., que hacen patente el fracaso del sistema en cuanto a equidad tanto en la distribución del ingreso como de las oportunidades de realización social.

Claudia Patricia Sarriá

2.07

**Invasión, resistencia y
experiencia de vida, Edinson
Quiñónez.**
**7 Festival de Performance de
Cali. 2008**

En Colombia la tierra es disputada, y la guerra y sus diferentes actores en muchos casos han estado asociados al desplazamiento forzado de las comunidades y a otras injusticias en relación a la propiedad de la tierra. Como parte de esta marginalización surgió el tema de las invasiones a tierra ajena, en las ciudades, como una posibilidad de tener una tierra donde vivir y de que la misma sea legalizada en un proceso en principio irregular.

Usualmente, decenas y hasta cientos de personas, se toman un lugar descampado. Los invasores llegan por la noche a escoger su lugar y lo construyen en el momento mismo usando madera guadua, cartón, plástico, para poder levantar en cuestión de horas un nuevo barrio para defender.

Edinson Quiñónez, a partir de su experiencia como invasor vivenciada en varias ocasiones junto con su núcleo familiar, propone para el Festival, y a partir de su práctico conocimiento del tema, levantar en una noche un “cambuche”, como se conoce popularmente a este tipo de construcciones, para al siguiente día recibir y conversar con la gente sobre temas relativos a esta historia.

2.08

El Camión,
7 Festival de Performance de
Cali, 2008

Pasan los años, pasan los curadores, pasan los dirigentes y todo sigue igual. Y en el circuito del arte colombiano nadie le echa una mano al artista nacional. Decí Victoria.

El Camión

Este colectivo, que ha realizado diferentes proyectos como exposiciones y actos que incluyen al mismo camión, para esta ocasión realizó dentro del Festival una intervención no programada, una de las categorías de participación dentro del evento.

Basándonos en los recursos que emplean para expresarse los seguidores de los equipos de fútbol, que ha sido un indicador en la historia política y en la dinámica social de esta ciudad, la metodología del colectivo fue trabajar con “hinchas” de los equipos de fútbol local para componer arengas y canciones con el fin de organizar una especie de barra brava, de banderas rosadas con canciones que trataban sobre la situación local de los artistas y del arte, y sobre el Festival y la edición 41 del Salón Nacional de Artistas que sucedía simultáneamente en Cali. Subidos en el camión agitaban con sus canciones, bebiendo y llegando al límite de su resistencia.

2.09

Limpieza Social (Un
espectáculo de rehabilitación),
Colectivo Pornomiseria.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

En la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM), donde funciona la Alcaldía de Cali, se realizó esta acción que, desde una forma empresarial e irónica, critica al mundo del arte social y a los artistas exponentes de este género que muestra la miseria y la marginalidad, dicho en palabras del Colectivo Pornomiseria “*porque esa marginalidad es exótica y decora magníficamente, en forma de dibujos o fotografías, los comedores de los ricos*”.

Sarcásticamente, también señalan a los políticos y sus espectáculos populistas.

2.10

Miki Guadamur,
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

“Soy pobre” es una parodia de lo que es la perspectiva de la clase media en México, cómo ven a la gente de escasos recursos... que no los ven como humanos, sino como un escalón al cielo, les extienden una limosna y así creen que están comprando el camino al cielo, y pues yo me estoy burlando de esa visión.

Miki Guadamur, en entrevista con Helena

Este músico, showman y escritor, para ese momento miembro del sello musical mexicano Nuevos Ricos, realizó una presentación físicamente muy exigente al estilo “dance noventero”. Inspirado en el cine de pastelazos, con ácidas letras que problematizan el género y los protocolos sociales de una generación que cada vez es más educada para encajar en los sistemas de consumo.

2.11

Sin título, Silvia Aseneyba
Sánchez.
III Festival de Performance
de Cali, 1999

En la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Moderno La Tertulia, esta artista, usando una mesa, un cuchillo y un bulbo de cebolla cabezona, realizó una acción donde picaba toda la cebolla mientras lloraba; haciendo problemática la asistencia de los espectadores a su alrededor, sobre todo porque la estructura de la sala encerraba el irritante olor. Un trabajo sencillo que pone en oposición el tiempo y la resistencia, apelando a otros sentidos, en este caso el olfato, y a su vez casi atacando al órgano de la visión, generando con una propuesta potente un gesto colectivo de gran impacto simbólico o visual a partir de estimular una acción meramente fisiológica.

2.12

Sin título, Wilson Díaz. II Festival de Performance de Cali, 1998

Junto con Pablo E. Zapata y su Mariachi Loco, Wilson dio una serenata al público del Festival y en general al mundo del arte. Buscó la espectacularidad de los mariachis para esta celebración que fue paródica y paradójica al mismo tiempo.

Contrato un grupo de mariachis (Pablo E. Zapata y su Mariachi Loco) en la calle. Ensayo algunas de las canciones con ellos mientras vamos en el taxi hacia el espacio donde nos presentaremos, ellos me prestan un traje de mariachi. Nos presentamos de últimos en el Festival para "cerrar la noche". Como es usual, en una serenata se interpretan cinco canciones, yo canto dos, y durante la presentación hago el show con el grupo. Los mariachis tienen un tipo de "espectacularidad" que me interesó para este trabajo, un tipo de espectacularidad que se conecta con el pathos de lo afectivo popular, lo charro, lo mejicano, la serenata a la mamá o a la novia, el gusto de los ochenta, lo mafioso; además de su presencia dramática y masculina. Todo esto es muy importante para esta serenata entre ridícula y patética.

No ser cantante, tener miedo, querer salir corriendo, que el público y los mariachis se lo huelan, y a pesar de todo continuar ahí, como un aguafiestas. Y claro dar una serenata al público en general, a los artistas, a los teóricos y a otros actores del medio del arte, con afecto e ironía. Esa noche luego de tanto performance seriamente "comprometido", acusador, etc., este divertimento en el cual el público participa en alegre jolgorio.

Wilson Díaz

2.13

Lavatorio. Yuri Hernando Forero.
III Festival de Performance de Cali, 1999

Un acto ritual cuya forma se estructura en lo cotidiano, alude al acto diario de una sociedad de limpiar su atuendo, su imagen, los objetos con los que se presenta ante el mundo y desarrolla su rol

Yuri Forero

Yuri Forero ubica un lavadero de ropa de uso casero, con agua en el tanque, y sobre éste una escultura de un busto realizada en jabón azul que representa una especie de figura de prócer o héroe. El artista, vestido con el traje convencional de un hombre de negocios, realiza una acción que consiste en desgastar el busto con ayuda del agua. La espuma de jabón y el agua se encharcan alrededor de él y el lavadero. Esta situación de gasto descontrolado y residuos invasores al interior de un espacio que en principio lucha contra esto, como es el caso de un museo, agudiza la fricción física y mental en esta pieza.

INTERCAMBIOS

El Festival es un evento de arte con una gran variedad de formas de participación más allá y más acá del performance; pero después de lo dicho, en el arte de acción y de presencia, el público, la audiencia, el participante, o como se prefiera llamar, juegan un rol definitivo en la construcción de este tipo de piezas; por esto esta categoría es fundamental... para puntualizar mejor: Esta curaduría hace referencia al intercambio monetario, político, económico o geográfico como asunto material importante dentro del Festival y los proyectos de Helena.

3.01

Ser caleño, Carolina Caycedo.
III Festival de Performance
de Cali, 1999

Un sofá rojo ubicado en un corredor externo y cerca a la entrada de la sala principal del Museo de Arte Moderno La Tertulia fue el espacio donde Carolina entrevistó durante un día a diez visitantes y transeúntes. Ella les abordaba con la pregunta ¿eres caleño? La gente se sentaba con la artista e iniciaba un diálogo en el que respondían algunas preguntas sobre Cali. Datos turísticos, transporte, restaurantes, bares, parques, centros culturales, eran algunas de las preguntas; pero también indagaba sobre economía, política y sociedad. Personalizando la conversación indagó sobre cómo vivía cada uno la ciudad, en un mapa señalaron recorridos, dibujaron, hablaron de si quedarse o marcharse y qué les gustaba o no. Las conversaciones fueron grabadas en audio. Una pieza que a partir de un diálogo simple construyó el mapa de una ciudad al filo de una gran crisis al romperse la burbuja de capital construida para el placer desde la visión de un abatido cartel de narcotráfico local.

3.02

Manualidades éticas, Arnulfo Medina Carreño.
8 Festival de Performance de Cali, 2012

Frente al edificio de Telecom donde ahora se encuentra la oficina de Telefónica "Cali-Centro", se desarrolla una acción colectiva que consiste en una revisión de los principios de actuación (código ético) publicados en la web de la empresa: www.telefonica.com.

La contundente presencia del edificio de la desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) parece un acto de resistencia frente a los cambios bruscos de las prácticas neoliberales.

Hemos reinterpretado el código ético de la multinacional, transcribiendo sus principios de actuación a una banda de papel.

Siguiendo una pauta formal establecida de antemano, perforamos la banda para que se pueda pasar por una caja de música. Al darle sonido a estos principios de actuación, activamos el sentido del oído y sus implicaciones con la memoria. Es así como hacemos un esfuerzo por recordar, por no caer en esa especie de amnesia en la que la globalización nos pretende instaurar.

Arnulfo Medina

A partir de una acción metafórica que transforma un documento en una pieza capaz de producir sonidos, Arnulfo Medina recurre a la memoria tratando de combatir la amnesia, pero su acción parece ir más allá. El sonido, por su carácter envolvente, parece en sí reclamar por esa sistemática indiferencia que hace tan fácil arrebatar lo que no se sabe que se tiene.

3.03

Cocaína, Leonardo Herrera.
I Festival de Performance y
acción plástica, 1997

Usando un puñal y cocaína para escribir letra por letra, el artista escribió el nombre de seis importantes performancistas en la historia del arte; luego de este acto concentrado que se hacía frente al público en una especie de podio, los textos y la sustancia fueron ofrecidos a los asistentes, siendo ésta consumida por el artista y su público. Una obra interactiva y con una forma de participación problemática que confrontaba los prejuicios del momento.

3.04

Mercado violento, Federico
Guzmán.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

Resultó muy interesante observar la reacción de los espectadores, la mera posibilidad de que aquella máquina destrozara comida se les antojaba inadmisible y muchos de ellos se abalanzaron hacia la escultura para coger las frutas antes de que la aplanadora las pisoteara. Incluso hubo gente que, sin poder contener su indignación, comenzó a tirarle cosas al conductor.

Federico Guzmán

En el 2007, en Colombia, los anuncios de las negociaciones de un posible tratado de libre comercio (TLC) anticiparon las condiciones que afectarían principalmente a campesinos y al agro colombiano en general. Este trabajo se planteó a partir de este controversial tema. Una gran escultura circular hecha con una gran variedad de frutas, verduras y hortalizas tropicales fue dispuesta en el piso a la vista de la gente. De pronto, una aplanadora entró con un ruidoso eco al lugar y se acercó de manera amenazante, deteniéndose ante la escultura circular.

Con el motor encendido y sugiriendo querer seguir la marcha y aplastar los alimentos se generó una imagen alegórica de la situación tan cercana al tipo de imágenes con que trabaja Federico. La gente en reacción ante la imagen y de manera espontánea se lanzó frenéticamente y levantó parte del círculo de frutos tratando de protegerlos para que pasara la aplanadora sin destruir nada, luego los presentes en sus maletas y bolsas se llevaron todo. Una escultura que se convierte en happening.

3.05

**Horror its that: the gun fly ride,
la narración de una pieza
psicótica (machin-gun or how
to kill a friend), Gina &
Marcela.
IV Festival de Performance
de Cali, 2001**

Aeropuerto Cali-Colombia 9:30 PM, por la pura pinta nos mandan a los separos y nos interrogan, se escucha un: ¡apaga la cámara ¿desde cuándo estás grabando?! Pasamos quince minutos tratando de explicar para qué queríamos las pistolas, las pesaron, vieron cada una de ellas. Esquivar miradas, enfrentar y salir.

G & M

Las artistas viajaron camufladas con una extensión de cinco milímetros en los dientes frontales por medio de una prótesis, maquillaje y lentes estilo Mortal Kombat. Realizando un trayecto por cuatro aeropuertos, cuatro aduanas: Monterrey, Houston, Panamá y Cali, con una maleta en la que portaban veinticuatro pistolas de plástico. Cabe anotar que para ese momento en Colombia los "juguetes bélicos" estaban prohibidos.

En su acción, durante la jornada de performance, con las pistolas ensartadas a la cintura, se dispararon haciendo un efecto de explosión de pólvora, reventaron sus bolsitas de sangre falsa manchando sus camisas de rojo. Al fondo, en un video con imágenes congeladas, aparecían enseñando los pasos para matar a una amiga: "reírse, matarse y morirse, reírse, matarse y morirse, y así sucesivamente...". Las artistas se dispararon y salieron riendo del lugar.

"El fake del fake que no convence a nadie, exponer y mostrar lo ridículo del engaño. Un simulacro tonto en el que lo no planeado es la imagen"

G & M

Una búsqueda juguetona, no por eso inocente por las convenciones de la seguridad y el miedo en un país de paranoia creciente aún sin prever lo que será el futuro. Un límite perverso entre lo bueno que parece malo y lo malo que parece bueno.

3.06

**Mañana de viernes por la calle
24, Juan Luna-Avin / Class
Warfare, John Jota Leanos y
Ana Teresa Fernández. LOOP
en San Francisco, 2012**

Helena Producciones fue parte de un proyecto televisivo transmitido por un canal universitario de Cali, en 2001, y para el cual se hicieron 16 programas de 54 minutos cada uno. Esto permitió que los artistas de performance y otros medios pudieran realizar sus proyectos. Este formato se amplió al video y tuvo diferentes desarrollos, para 2012 en el marco de Loop con una edición en San Francisco, California, hicimos un proyecto de televisión y video mediante un taller de cuatro días sobre el asunto de la gentrificación alrededor del barrio Mission Street. Para lograrlo, montamos un set de grabación y edición en la "Galería de la Raza", donde los cinco miembros de Helena Producciones exploraron junto a artistas locales que viven en la bahía, la TV como medio artístico. En este sentido, *Mañana de viernes por la calle 24* hace una recopilación de todos los graffitis que se encuentran en este sector, algunos hace más de una década.

3.07

Un dedo para Ingrid, Pierre Pinoncelli. **IV Festival de Performance de Cali, 2001**

Este artista francés, antes de llegar a Colombia y desde Francia su país de origen, anunció a través de RCN y Caracol, los dos principales medios de comunicación en radio y televisión en Colombia, y por medio de una cuña radial que se emitió durante dos semanas, que iría tras las huellas de su compatriota, la secuestrada franco-colombiana Ingrid Betancourt.

Luego en Colombia, y cerrando la jornada de performance del Festival, realizó una acción que en su primera parte tenía un componente fuertemente teatral poniéndose en escena en los espacios exteriores del museo. Para este momento, trabajó con un ayudante y empleó utilería como trajes, maquillaje, máscaras.

La obra dio inicio con el artista vestido de negro, con una máscara de calavera y portando la última foto que se le tomó a Ingrid antes de ser secuestrada. En una segunda parte, mucho más dramática y real, se dirigió al interior del museo, en el cual estaba dispuesto un tronco de carnicero y elementos de desinfección y conservación. Ya en el lugar, apoyó su dedo sobre el tronco y con dos golpes de hacha se cortó la primera falange del meñique izquierdo, enseguida, con un aerosol escribió en la pared las siglas FARC y con la sangre que manaba de su dedo salpicó la pared del museo. Un espontáneo tomó el aerosol y agregó al graffiti anterior las siglas de las Autodefensas Unidas de Colombia: "AUC". Pinoncelli, en un tercer momento, abandonó la escena y regresó con una máscara de lobo, y frente al público de rodillas aulló y se lamentó. Luego fue asistido y llevado a una clínica.

El artista, como en otros de sus trabajos, invitó a un periodista de la AFP, que convirtió en noticia internacional la acción, causando un gran impacto al rebotar en la prensa nacional. En relación al gesto de Pinoncelli respecto a los medios masivos, en *Vanguardia, revolución. Ideas fuerza en el arte Argentino 60-70* de Ana Longoni, se puede ver que en 1966 nace en Argentina el grupo Arte de los medios, quienes usaban dispositivos reales y ficticios con el propósito de generar la repercusión de la noticia en los medios, ellos buscaban demostrar con esto que los medios masivos son capaces de inventar un acontecimiento. Roberto Jacoby, uno de los actores principales de Arte de los medios, plantea: "*El viejo conflicto en arte y política (...) tal vez sea superado por el uso artístico de un medio tan político como la comunicación masiva*".

ESCUELA

Para nuestro colectivo ha sido importante, desde el inicio, explorar los sistemas y mecanismos de circulación del conocimiento a través de proyectos paralelos de formación e investigación –esenciales en un programa teórico– que ha estado presente en el Festival a la par del componente exhibitivo y de creación de obra.

Más formalmente, desde 2002, con un mes de anterioridad al Festival, abrimos un programa pedagógico sobre performance para estudiantes de universidades y colegios de Cali, como complemento a la programación de conferencias y presentación de posiciones teóricas, en el que se introduce, además, un espacio de talleres dictados por artistas.

Ya en 2006 esta estructura se había consolidado y al mismo tiempo reclamado más espacios de exploración hacia otros temas en relación a la práctica artística. Esto se empieza a materializar en una especie de proyecto-programa cuyo manifiesto se resume en el lema: ¿Usted qué quiere enseñar, usted qué quiere aprender?, característico de la llamada Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena.

La selección de trabajos presentes en esta sala son obras de intercambio que toman la forma de talleres o que se refieren y reflexionan en torno a nuevas formas de pedagogía paralelas al sistema oficial y escolarizado de educación.

4.01

Los trabajos del taller,
Antonio Caro.
V Festival de Performance de
Cali, 2002

Cada vez que se presenta una discrepancia o se debe evaluar o definir una situación o aclarar una duda apelo a la decisión del grupo, la asamblea del pueblo.

Antonio Caro

Este proyecto, dirigido a amas de casa y profesores, es un taller integral –según indica Antonio Caro–, pues pretende que los participantes aporten con sus opiniones y vivencias cotidianas al desarrollo del mismo, en esta lógica no son necesarios conocimientos, destrezas o habilidades específicas para participar. El taller aprovecha recursos como fotocopias, reciclaje de empaques de productos de consumo e imágenes publicitarias.

Los resultados del taller, principalmente objetos, carteles y dibujos, se presentaron en una exhibición dirigida a los familiares y amigos de los participantes. Caro inició estos talleres en 1990 y desde 1998 plantea este formato como una obra artística. Paradójicamente, el concepto de arte está completamente excluido del taller.

4.02

Copilandia, Federico Guzmán
y Kirby Gookin.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

Es un taller y exhibición abierta que contó con la participación de más de veinte artistas visuales, músicos, djs, hackers, etcétera. Una “exposición utópica pirata” de obras libres de propiedad intelectual recopiladas mediante contribuciones de todo el mundo, contando para la realización de esta experiencia con un espacio equipado con materiales artísticos, fotocopiadoras, computadoras y sistema de sonido, donde los visitantes celebraban un intercambio libre de arte y conocimiento, fotocopiando, descargando o grabando copias de todo y haciendo sus propias aportaciones y recombinaciones.

4.03

**Escuela de Esgrima con
Machete de Puerto Tejada.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006**

La esgrima con machete y las diferentes variaciones o estilos de esta práctica como: español reformado, relancino, etcétera, son saberes transmitidos de generación en generación por los descendientes de los esclavos africanos asentados en el occidente colombiano. Éstos hicieron de un instrumento de trabajo tradicional de las haciendas azucareras como el machete, un recurso de defensa y virtuosismo a partir de un progresivo proceso de aprendizaje y apropiación que le dio un giro al arte de la esgrima de los españoles, para convertir la esgrima con machete en un arte autónomo. Helena invitó a este proyecto comunitario al Festival realizando la operación de desplazar este proyecto de escuela desde Puerto Tejada para dialogar con otras propuestas en el territorio de las nuevas prácticas artísticas.

4.04

**X-Event 2, Le Gens
d`Uterpan.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006**

Taller de danza formulado por los coreógrafos Franck Apertet y Annie Vigier, interesados por señalar el carácter genérico de los protocolos de la danza posmoderna y de las estrategias deconstructivistas de los años setenta.

Apertet y Vigier realizan una crítica a la industria del teatro y la danza, así como al papel asignado al espectador. Un proyecto que cuestiona las fronteras entre artes plásticas y escénicas, donde los límites de la resistencia física, el gasto extremo de energía, son necesarios. Los coreógrafos proponen el concepto de reversibilidad donde la imposición de restricciones y limitaciones extremas en contextos y actores da inevitablemente lugar a la posición de la marcha atrás, la liberación de las individualidades y una aguda conciencia del lugar.

En este proyecto, estudiantes de danza y bailarines amateurs fueron entrenados para una presentación de mucha exigencia, que duró un poco más de cuatro horas, en la que los bailarines desnudos se desplazaban por una especie de pasarela diagonal realizada en talco al interior de una bodega industrial, danzando y rozando sus cuerpos al ritmo de un potente sonido cíclico.

4.05

**Raya tu lápida,
Kalikadaver-Necrománticos.
7 Festival de Performance de
Cali, 2008**

La idea del taller es que los participantes trabajen esquemas de epitafios convencionales o no convencionales que conciban sus incertidumbres, sus emociones, sus críticas, sus aportes, lo que somos... lo que quieran.

...El lugar: la gruta, su muerte in repentina que concibe su frivolidad y la permanencia de la policía como muchos otros aspectos que todos nosotr@s ya sabemos nos compete, no desde ese punto imaginario que se habita sino desde el real que hay que transformar.

Kalikadaver-Necrománticos

Este colectivo realizó una convocatoria para citar a los jóvenes visitantes de La Gruta, un espacio público juvenil, a participar en un taller de dibujo donde cada uno diseñó una lápida usando icopor, pinturas de agua y otros materiales. Estas lápidas fueron instaladas y exhibidas en un lugar escogido dentro del espacio donde se desarrolló el performance.

4.06

**Taller para la construcción
colectiva de un paisaje
indefinido, Juan Linares y
Erika Arzt.
7 Festival de Performance de
Cali, 2008**

Este proyecto indagó sobre la construcción de un lugar, de un paisaje, como un evento en el tiempo. Usando como material el cartón corrugado y algunos referentes de cómo usarlo y transformarlo, se inició un proceso de taller para producir objetos y muebles funcionales, abstractos y experimentales. Este taller se ofreció como un servicio a la comunidad artística pues el equipo de trabajo además de desarrollar una investigación grupal ofreció a los artistas participantes en el Festival la posibilidad de construir en cartón muebles y objetos necesarios para sus presentaciones.

El taller desarrolló un modelo experimental abierto a las influencias externas y los encuentros aleatorios, donde cualquiera relacionado con él podía percibir el potencial que ofrecía.

Para la jornada de performance colaboraron con Tranxistor, experimento de radio de Cali.

4.07

Escuela de Calor, Esther Planas.
8 Festival de Performance de Cali, 2012

Esther Planas llama a su escuela “Escuela de duda y deseducación”, pues sobre todo busca crear una práctica en un contexto y una experiencia, sobre la base de estructuras que nos pueden devolver a las raíces, aludiendo a tradiciones como las de los griegos.

Le interesa utilizar y señalar el espacio al aire libre y esos otros lugares aparentemente contrarios a los lugares para el aprendizaje.

La *Escuela de Calor* busca espacios físicos y mentales que conectan con la arquitectura. Busca problematizar la verticalidad de las nociones ortodoxas en relación a la educación. Para el 8 Festival la mayoría de las sesiones se hicieron en la terraza del Hotel Imperial, donde además de una sala de reuniones los asistentes tenían a su disposición una piscina, uno de los espacios más llamativos del taller.

4.08

Aguamálaga, Helena Producciones y Reproducciones. 2012

Aguamálaga es un video que documenta los problemas y negociaciones que se dieron como parte del desarrollo del *Taller Juanchaco, Ladrilleros y la Barra, Buenaventura, 2010*. Retrata los encuentros entre artistas, organizadores, líderes comunales, la Iglesia Evangélica y Católica, los militares, la Armada, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) problematizados por este proyecto de arte en una comunidad específica y de interés geopolítico. En su narrativa, *Aguamálaga* usó un documento de video en betamax que fue encontrado en una tienda de películas y libros de segunda mano en Cali. En este documento fílmico quedó registrado un viaje que reconocidas autoridades locales hicieron, unos años antes, a una base militar en Bahía Málaga, un lugar mítico, estratégico, restringido, usado por la milicia y vecino al lugar en el que se desarrolló el encuentro de artistas. Usando esta grabación, más los registros realizados por este equipo de colectivos, se busca coincidir lugares, circunstancias y recorridos para construir una narrativa propia del cine y el videoarte.

4.09

Leviatán/La mente del líder perfecto, Ana Olema Hernández, Taller de Artistas Juanchaco, Ladrilleros y la Barra, Buenaventura, 2010

Dentro del formato de workshops de Triangle Network y en asociación con esta institución, Helena Producciones realizó en la ciudad costera de Buenaventura este encuentro donde presentó, junto al trabajo de otros artistas, el proyecto de la artista cubana formada en la cátedra de Arte y Conducta de Tania Bruguera, Ana Olema Hernández, que mediante un taller dirigido y dictado por ella a personas del lugar entre las que estaban líderes afrodescendientes, indígenas y mestizos, indagó sobre las necesidades, aspiraciones e idealismos que fueron representados en diversos formatos como máximas, declaraciones, slogans, manifiestos e himnos y que posteriormente se recopilaron para ser implantados a ellos mismos por medio de sesiones de hipnotismo, con ayuda de un experto en técnicas de reprogramación mental, con el alto objetivo de despertar la conciencia civil.

Un programa de lavado de cerebro estructurado con la técnica conocida como Programación Neurolingüística, cuyo fin fue crear un sistema de resistencia a partir de la fabricación de líderes alternativos. Al mismo tiempo, el Leviatán se autodefine como un movimiento, ya que estructura dogmas específicos que reúnen a activistas políticos del mundo entero, que se agrupan en El Primer Despertar. Esta obra postula que el cambio de mentalidad política es el único cambio verdadero que puede existir.

Ana Olema Hernández

MÚSICA EN EL FESTIVAL

La música es parte de la historia sociopolítica de Cali. Helena en sus inicios fue un grupo de investigación que hacía intervenciones y exposiciones en discotecas para financiar otras actividades, pero también por su interés hacia el espacio de la fiesta, lo que denominamos “rumba”.

En los tiempos de espera y el tiempo entre las acciones y presentaciones en el Primer Festival de Performance, la música emitida y amplificada desde equipos de sonido jugó un importante papel. El Festival desarrolló con el tiempo un formato híbrido que incluyó la participación de bandas en vivo que le dieron momentos particulares al evento. Finalmente, la jornada de performance se ha caracterizado por incluir importantes intervenciones musicales. Este último componente busca presentar esta parte de las actividades de Helena.

5.01

**Fiesta Central, La Central,
Beatriz López, Katherine
Hernández y Pablo León de
la Barra.**
**7 Festival de Performance de
Cali, 2008**

En el Salón Adolfo Aristizábal del Hotel Aristi se realiza esta fiesta, que incluye presentaciones de Dj Erectus, Las Malas Amistades, Dj Toquica, etcétera.

Este evento social ofreció un espacio de encuentro entre el público, los artistas y los organizadores del 7 Festival de Performance y el 41 Salón Nacional de Artistas de Colombia.

Pablo León de la Barra realizó una propuesta de decoración y disposición de los elementos de la fiesta con la intención de que el público pudiera adornarse y hasta llevarse todos estos elementos a la calle.

5.02

3 libras,
**V Festival de Performance de
Cali, 2002**

Este grupo musical invitó a un aficionado para remplazar a su cantante, hicieron un show al interior del museo donde repartieron entre el público rollos de papel higiénico y huevos. La presentación contó con una persona disfrazada de Mickey Mouse que animaba y peleaba con el cantante.

Mientras sonaba la música, se incentivaba la participación de los espectadores dentro de la sala de exhibición, un espacio que hasta ese momento tenía un aire institucional imperturbable y contra cuyas paredes, al final, los huevos se estrellaron, mientras los papeles higiénicos fueron lanzados con furia entre los asistentes.

5.03

**Concierto apertura ceremonia
matrimonial, Ruinas
telepáticas.
8 Festival de Performance de
Cali, 2012**

Para la obra *Ceremonia de matrimonio civil*, un matrimonio real entre los artistas Andrés Matute y Liliana Vélez Jaramillo, se presentó en concierto el grupo "Ruinas telepáticas" conformado por Túpac Cruz, Lorena Espitia y Víctor Albarracín.

5.04

**El niño y la ciencia, Mugre.
8 Festival de Performance de
Cali, 2012**

El grupo musical bogotano de los hermanos Carlos y Germán Bonil con su música personal, casera y "siniestra".

5.05

**Faizanízate Rock Tour 2006,
The Rimembers.
6 Festival de Performance de
Cali, 2006**

"The Rimembers, la última falsa banda de rock and roll".

Proyecto de banda musical con interés por la experimentación formal, escénica y "musical", que toma los clichés de la cultura rock, los modos de actuar, vestir y las guitarras de aire, está conformado por Edwin Sánchez, Andrés Mauricio Rojas, Santiago Castro Borda, Jorge Enrique Espinoza, Marcelo Ignacio Verasteguí y Felipe Andrés Cardozo.

5.06

**Flirt Manifiesto, Dadanoys,
8 Festival de Performance de
Cali, 2012**

Presentación musical alrededor de la llamada “salsa de alcoba”, con ambientación de bola de espejos y dj, con la que se pretendía construir una atmósfera que provocara cercanía, promoviera diálogos y estrechara relaciones.

5.07

**La vedette de América, Sofía
Córdova. Loop en San
Francisco, 2012**

Durante el desarrollo del capítulo *Loop* en San Francisco, la exploración de los artistas participantes puso en escena la manera cómo perciben su contexto. En este sentido, el desarrollo de trabajos para el set de grabación de un programa de televisión remite a los convencionales formatos de los que se sirvieron para señalar asuntos que indagaban, como en este caso, a partir de la música, lo latino y el cliché de lo tropical, articulado a un guión sensual repetitivo que poco a poco desgasta la resistencia del artista y del público que escucha esta especie de verso progresivo que se va deformando de acuerdo al cambio de revoluciones en el sonido.

5.08

Las Malas Amistades,
IV Festival de Performance
de Cali, 2001

Decidimos sacar un disco, documento de nuestros encuentros y desencuentros cuando jugábamos a hacer música (sin ser músicos) en la sala de la casa. Un año y medio después, el plan alcanzó proporciones grotescas cuando aceptamos tocar en vivo en el Festival. Se dice que el primer concierto de todo grupo es un pesar; pero pasar de ser un grupo de sala-comedor a tocar en vivo frente a un auditorio desconocido, es mucho brinco. Por supuesto, caímos mal.

Humberto Junca

5.09

Pope Nouveau,
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

Somos apenas una banda. Aunque hayamos tenido muchos nombres. Primero fuimos "Cerón", luego "Frenesí", después vinieron "Chatarra Fina", "Jun, dos, tres, cuál!", "Ataris Family", "Los Tututu", "Muerte al Papa" y por último "Pope Nouveau". Esta serie de cambios no delatan confusión, sino una voluntad de tránsito.

Nuestro show funciona en el esquema tradicional de banda de rock, o en el territorio inhóspito de los chistes de artistas que, en últimas, terminan camuflándose entre los golpes de la batería.

Pope Nouveau

5.10

Royal Waffles,
7 Festival de Performance de
Cali, 2008

Presentados en el bar del Hotel Aristi, María Angélica Madero y David González, integrantes de un grupo de música intimista a la que ellos mismos definen irónicamente como "música de la Nueva Era", descubrieron su afinidad sonora y la búsqueda de confort por medio del estudio de la investigación psicoacústica.

5.11

Sangre de Palomo,
6 Festival de Performance de
Cali, 2006

Mónica Restrepo, Ángela García y Carolina Ruiz, integrantes de un grupo punk, adecuaron una sala donde ensayaron encerradas en una especie de vitrina a través de la cual podían ser vistas.

Durante todo el día de la jornada de performance realizaron esta acción que normalmente los grupos musicales consideran privada. El lugar estaba pintado con los graffitis que ellas hacían en la calle.

5.12

Sef,
8 Festival de Performance de
Cali, 2012

Christian Fernández Mirón presentó piezas en las que es evidente su fascinación por los instrumentos pequeños y la noción de intimidad.

5.13

Silverio,
7 Festival de Performance de
Cali, 2008

Su majestad imperial, con su música electrónica de la era de las cavernas.

HELENA COMUNICACIONES

Aquí recopilamos materiales didácticos que Helena y otras personas han producido
alrededor de sus dos proyectos más importantes.

Festival de Performance de Cali

Entre 1997 y 1998 se establece en la ciudad de Cali un grupo de trabajo que realiza investigación, intervenciones y exposiciones en diferentes discotecas de Cali; este grupo, integrado por estudiantes de arte –egresados del Instituto Departamental de Bellas Artes, la primera escuela de arte de esta ciudad– y un profesor, conforman e inscriben, en 1998, la ONG *Helena Producciones*. Este grupo toma la decisión, entre otros proyectos, de dar continuidad al Festival de Performance de Cali, proyectándolo a nivel nacional y planteándolo como un evento investigativo de presentaciones en vivo, exhibiciones y presentaciones teóricas. La última edición, el 8 Festival de Performance de Cali se realizó en 2012 conservando mucho del formato original pero a la vez manteniendo el espíritu innovador que lo caracteriza. Helena ha editado algunos documentos que presenta en esta sección, junto con materiales producidos por los artistas y otros actores:

- Afiches del Festival de Performance de Cali
- *Festivales de Performance de Cali*, libro editado por Helena Producciones, 2006
- *Urgente 41 SNA, 2008*, texto sobre el 7 Festival de Performance de Cali, libro editado por el Ministerio de Cultura de Colombia, 2008
- *7 Festival de Performance de Cali*, David Escobar Parra, Ministerio de Cultura de Colombia, 2008-2010
- *VI Festival de Performance de Cali*. El Vicio Producciones, 2006
- *Lo que puede un cuerpo*, Plástica, El Vicio Producciones, 2005

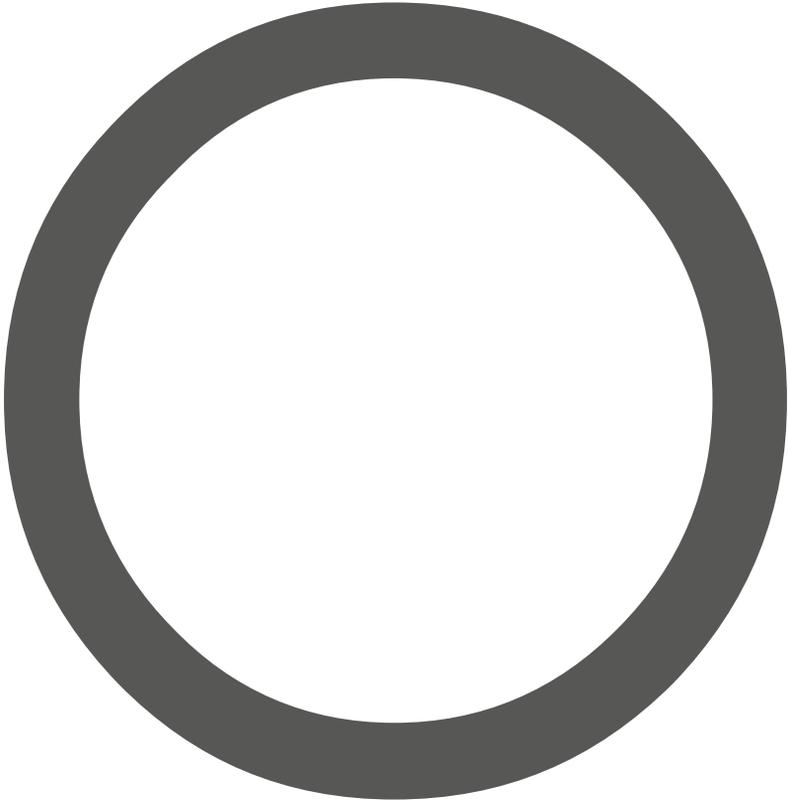
Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena

Programa que el colectivo Helena viene desarrollando desde 2006 con proyectos que se acercan a la realidad cultural, ambiental, política, histórica, social y económica de las comunidades, más a través del contacto e intercambio directo que de sistemas predeterminados de intercambio cultural. Ha tenido aplicaciones en zonas rurales y urbanas, produciendo varios recursos y documentos, aquí se exhiben algunos de éstos:

- *La casa por el aire*, Taller de Artistas Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, Helena Producciones, 2010
- *Cumbre Cartagena de Indias 2011*, editado por Helena Producciones, 2011
- *Cocoshow*, editado por la comunidad de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, 2010
- *Monteoscuro 1897*, editado por la comunidad de Puerto Tejada, 2009
- *Cauca*, editado por Helena Producciones y Ministerio de Cultura de Colombia, video, 2008
- *Pacífico Sur*, por Helena Producciones y Ministerio de Cultura de Colombia, video, 2007

CUERPO ●
PACÍFICO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Dr. Mauricio Rodas Espinel
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Dr. Pablo Corral
Secretaría de Cultura

Dra. María Fernanda Cartagena
Directora Ejecutiva de la Fundación Museos de la Ciudad

Karen Solórzano
Coordinadora (e) del Centro de Arte Contemporáneo de Quito

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE QUITO

Belén Santillán, Jeannette Realpe, Roberto Vega
Producción de la Exposición

Andrés Ganchala, Daniel Rivera, Patricio Ortiz, Luis Domínguez
Museografía

María Dolores Ortiz, Tomás Bucheli
Museología Educativa

Gabriela Saldías, Andrés Bolaños, Mireya Pineda,
José Jiménez, María Judith León
Mediación

Victoria Arias, Natalia Encalada, Silvana Sarmiento
Operaciones

Pablo Jijón, Daniela Falconí
Comunicación

Roberto Noboa, Iván Juca
Eventos

CUERPO PACÍFICO

Proyecto ganador de la convocatoria pública para la presentación de proyectos expositivos en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito 2013

Ñukanchik People (ÑKP)

Melina Wazhima Monné, Juan Pablo Ordóñez

Proyecto Curatorial Cuerpo Pacífico

Helena Producciones

Wilson Díaz, Ana María Millán, Gustavo Racines,

Andrés Sandoval y Claudia Patricia Sarriá

Curaduría Festival de Performance de Cali

Gonzalo Rabanal

Curaduría Bienal Internacional de Performance DEFORMES

Melina Wazhima Monné

Coordinación General

Juan Pablo Ordóñez

Dirección Artística y Museográfica

Carmen Johanna López

Jefe de Producción

Paola Montalván (Estudio RANEO)

Coordinación de Contenidos y Comunicación

Grilla Cultura (redes sociales)

Ma. Alexandra Benalcázar (consultoría en medios)

Equipo de Comunicación

Juan Andrés Maldonado Neira

Asistente de Producción

Juan Andrés Maldonado, Darwin Guerrero

Asistentes de Montaje

Lateralía

Diseño Gráfico

José Luis Tapia, Diego Piedra

Registro Fotográfico y Audiovisual

María José Machado, Blasco Moscoso, Roxana Toloza

Colaboración Producción

Silvia Ortiz Guerra

Corrección de textos Festival de Performance de Cali

La máquina de escribir. Corrección, redacción y escritura creativa

Corrección de textos Bienal de Performance DEFORMES

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo del Azuay

Impresión

ÑKP

Ñukanchik People (ÑKP)
nukanchikpeople@gmail.com
+593 (0)72822721 / (0)996602101
www.cuerpopacifico.com

Cuenca, Ecuador, mayo, 2015

AGRADECIMIENTOS

Gonzalo Rabanal, Helena Producciones, Universidad Andina Simón Bolívar, Bienal Internacional de Cuenca, Museo Municipal de Arte Moderno, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo del Azuay, Facultad de Artes - Universidad de Cuenca, La Multinacional Arte Contemporáneo.

María Ordóñez Wazhima, María Carmen Monné, Ruth Tenemea Merchán.

María José Machado, Blasco Moscoso, Roxana Toloza.

Mgst. Cristina Carrasco, Dr. Carlos Vázconez, Cristóbal Zapata, Belén Santillán, Edgar Vega, Alex Schlenker, Karla León Aguilera, Gabriela Bernal, Geovanny Sagvay.

Samuel Ibarra, Édison Cáceres, Patricio Dalgo, Adrián Balseca, Pablo León de la Barra, Albeley Rodríguez, Pepe Valencia, y a todos los y las artistas y gestores que han participado en este proyecto.

ñKP

DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CULTURA, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador

LA MULTINACIONAL
Arte Contemporáneo

C.C.E.
NÚCLEO DEL AZUAY

Fundación
Museos
de la Ciudad

6 Festival de performance

Cali / Colombia
25 - 29 / abril 2006

Un proyecto de Helena Producciones
www.helenaproducciones.org

JORNADA DE PERFORMANCE

25 - 28 de ABRIL

29 de ABRIL 9:00 AM en adelante
ANTIGUA LICORERA DEL VALLE

CONFERENCIAS, TALLERES, EXHIBICIONES E INTERVENCIONES PUBLICAS
CAMARA DE COMERCIO, CENTRO CULTURAL COMPANDI,
LUGAR A DUDAS, PLAZOLETA DEL CAM Y ESPACIOS PUBLICOS

Invitados:

- Alessio Antonioli
- Fernando Arias
- Tania Bruguera
- Colectivo Cambalache
- Teodora Diamantopoulos
- Escuela de Esgrima con Machete de Puerto Tejada
- Federico Guzmán
- GRATIS
- Las Malas Amistades
- Les Gens d' Uterpan
- Franck Apertet y Annie Viglier
- Live Art Development Agency
- Caitlin Newton-Broad
- Maria Inés Rodríguez
- Armando Silva
- Silverio
- Virginia Torrente
- Vincent + Feria

Seleccionados:

- Wilfrand Anacona
- Natalia Cajiao
- Colectivo Estrato Cero
- Colectivo Pornomiseria
- Des-carrilados
- Etienne Demange
- Juan Carlos Dávila

- El Vicio
- Yury Hernando Forero
- Carlos Franklin y Claudia Gómez
- Boris Marlon Galvis
- Pedro Gómez Egaña
- Karime García
- Beatriz López y María Isabel Rueda
- Los Impedidos
- Mucho Maché
- Guillermo Marín
- Luis Mondragón
- Fabio Melesio Palacios
- Agustín Parra
- Juan Sebastián Peleáez
- Alfonso Pérez
- Fernando Pertuz
- Pope Noveau
- Edinson Javier Quiñónez
- Carmen Helena Rodríguez
- Oskar Romo
- Sangre de Palomo
- Malcom Smith
- Jorge Suzzarte y Leandra Plazas
- The Rimemblers
- Fernando Uthia
- René Darío Varona
- Gustavo Villa
- Lorena Zúñiga y Martha Posso

Fonds
Fundación Príncipe Claus para la
Cultura y el Desarrollo

Ministerio de Cultura
de Colombia

FENIVI
FUNDACIÓN

Comifandi

Triangle Arts Trust

CE
CULTURAL

CLAS DE
AMERICA

TRIC
TRIC

TDICI

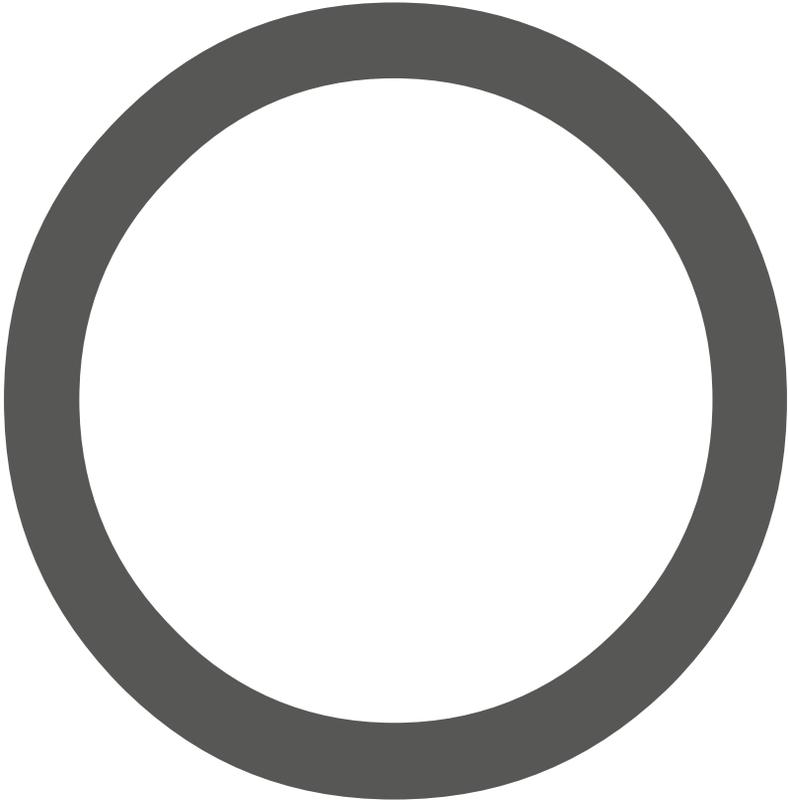
ParqueSoft

CAMARA
DE CALI

BRITISH
COUNCIL

lugar a dudas
Quiméptico

Ministerio de
Cultura y
deporte

CUERPO ●
PACÍFICO