

NATIONAL
NO-SMILING
DAY

NATIONAL
NO-SMILING
DAY
BRITISH LEAGUE OF PESSIMISTS

IT'S
NOT
FUNNY!!
FOR OUR SILENT VICTIMS

riure #1
superioritat
vs inferioritat

str_b_
trans.new.media

VIII Festival Strobe de Vídeo y Arte Digital
Centre d'Art Lo Pati - Amposta

del 7 de diciembre de 2013
al 15 de febrero de 2014

Introducción_

Desde el año 2005 el Festival Strobe se ha configurado como un espacio de producción, difusión y experimentación en torno al video y el arte digital. A medida que la realidad del Centro de Arte de las Tierras del Ebro, Lo Pati se hacía palpable, la lógica de festival ha ido transformándose en una propuesta más centrada en la filosofía expositiva donde el comisariado y el discurso han sido ejes articuladores.

Las tres últimas ediciones de Strobe se centraron en indagar aproximaciones y reflexiones al concepto de **vida**, con obras de: Evru, Casey Reas, Alex Posada, Johanna Hofmann, Chris Sugrue, Gerard Gil, Xavi Hurtado, Leon Seminiani, Marcelino Antunez, Internet2, Toni Serra (Abu Ali), Jodi, Rafaël, Divina Huguet y Teresa Martín, entre otros.

Uno de los otros rasgos característicos de Strobe ha sido la voluntad de incorporar un abanico lo más amplio posible de aproximaciones al fenómeno de las artes electrónicas. Desde el vídeo monocal a la instalación interactiva, pasando por piezas de infografía, programas de TV, net-art o live cinema, Strobe ha cuidado siempre esta voluntad de generar una vista panorámica de los caminos de la creación contemporánea. Por otra parte, en cada edición se han producido piezas nuevas, se han realizado talleres y actividades de diversa índole a fin de dar singularidad a la propuesta y buscar maneras de acercar el arte a la ciudadanía.

Después de un año en blanco debido a la escasez de recursos, este año ponemos en marcha un nuevo proyecto ambicioso y estructurado en tres partes: **riure #**. En un momento donde los ánimos generales están por los suelos, nos ha parecido oportuno contraatacar la ingesta de mala vibración con una dosis de humor. Y para ello ha sido necesario preguntarnos que es lo que nos hace gracia. ¿De qué reímos? De la mano del escritor Xavier Zambrano hemos construido una tipología que nos servirá de guía durante este trayecto simpático.

Para la vigente edición comenzaremos averiguando como el humor desarticula la relación de superioridad / inferioridad y se erige como una herramienta potente y mortífera a la vez de desabastecer de autoridad cualquier poder establecido. El sentido del humor, y más concretamente la sátira, son dinamita pura en la base de flotación de cualquier régimen inmovilista o recalitrante. Strobe 2013 se concretará en una exposición, un itinerario on-line, un taller, un concierto audiovisual y algún movimiento viral.

Idea_

Este es el esquema que se seguirá para plantear el ordenamiento conceptual del proyecto Riure y que ha construido el escritor y pensador Xavier Zambrano para el festival.

Superioridad versus Inferioridad: El humor coloca en una posición de superioridad y degrada el objeto de la risa. Esto tanto puede servir para hacer burla de la deformidad o situación comprometida de una persona como para invertir la relación jerárquica con la autoridad (el caso de la sátira política). Hobbes en el Leviatá lo define como "gloria súbita": "Se puede concluir que el humor no es sino la gloria súbita derivada de una concepción repentina de la eminencia en nosotros mismos, en comparación con la debilidad de los otros, o con nuestra propia de antes. "

Incongruencia: Según los partidarios de esta teoría, la esencia del humor sería el incongruente, la desconexión de una idea con otra. Pascal, hace hincapié en la frustración de las expectativas: "Nada hace reír a la tanto a la gente como una disparidad sorprendente entre lo que esperan y lo que ven." Bergson dice que "una situación es cómica cuando pertenece simultáneamente a dos series totalmente independientes de eventos y es capaz de ser interpretada según dos significados completamente diferentes, al mismo tiempo."

Matar el censor: En esta categoría entrarían las teorías que ven el humor como una liberación de la inhibición. Es el caso de las teorías de Freud: "Una broma tiene su origen en una tendencia agresiva. La energía psíquica que antes se necesitaba para reprimir la agresión se libera en una carcajada. La libertad de la represión y la libertad de pensamiento proporcionan la descarga placentera que produce el humor". Aquí también entraría el concepto de humor negro tal y como lo formuló Breton en su Antología.

Superioridad / Inferioridad:

Uno de los efectos más impresionantes del acto de reír es el trastocamiento de las relaciones jerárquicas que provoca. Muchas culturas han establecido periodos donde las distinciones de rango y estatus quedan suspendidas y el humor tiene vía libre para atacar instituciones hasta entonces intocables: las saturnales romanas, la fiesta de los rabiosos medievales y los carnavales son ejemplos de este momentáneo vuelco. El carácter fugaz y fulgurante de la carcajada fue intuido por Hobbes en su definición de humor como "gloria súbita": *"se puede concluir que el humor no es sino la gloria súbita derivada de una concepción fugaz de eminencia en nosotros mismos, en comparación con la debilidad de los otros, o con nuestra propia de antes."*

El paso de la risa privada o canalizada desde el poder a la mueca revolucionaria no es ni mucho menos inmediato. Es enorme la distancia que va desde el cervantino *"Debajo de mi manto, al rey mato"* a matar el rey con toda las letras. Hay que admitir que una clase dominante puede convertirse ridícula mucho antes de convertirse en superflua en términos históricos. Desde la escandalosa caricatura de Luis Felipe I convirtiéndose en una pera hasta su abdicación debido a la Revolución de 1848 pasaron diecisiete años.

Northrop Frye definió la sátira como *"ironía militante"* y es este brazo armado del humor el que puede tener unos efectos más devastadores en las relaciones de inferioridad / superioridad. En las antiguas sagas irlandesas el bardo era un soldado más, responsable de lanzar feroces burlas sobre el enemigo. Estas burlas podían llegar a ejercer un efecto físico a distancia sobre el objeto de la risa (llenándole, por ejemplo, el cuerpo de llagas). En sus orígenes mitológicos el humor se confunde, pues, con la magia y la maldición. De hecho, en irlandés la palabra "risa" (*tíbiu*) también significa "golpear".

El humor se mueve siempre entre dos extremos: la ridiculez y la sátira trágica. La ridiculez se nutre del lado ridículo de la naturaleza humana, a menudo de nuestra inescapable limitación física: resbalones, tartamudeos, accidentes y deformidades. Su base es degradar el objeto de la risa y hacernos pensar que, al menos por una vez, no somos nosotros los que hemos metido la pata. La sátira trágica apunta más arriba. Es un tipo de humor que provoca la risa pero no participa de él porque el autor está demasiado horrorizado por la corrupción generalizada que le rodea. "*Ira te lacrimae*" promete Juvenal a los decadentes nobles de la Roma imperial en su primera sátira. Karl Kraus, dominador de este género en el siglo XX, afirmó que "si una sátira es entendida por el censor es que merece ser censurada". Sin embargo, no necesariamente es la sátira más elaborada la que acaba teniendo una mayor efectividad. "*El grito de Iowa*", repetido hasta la extenuación por los medios audiovisuales, puso fin a la carrera del candidato demócrata Howard Dean.

La repetición está en la base de un fenómeno puramente contemporáneo: la memificación. Etimológicamente la palabra "sátira" está emparentada con "saturación" y cualquier usuario de Youtube puede certificar que un fragmento corto, descontextualizado y repetido hasta la saturación ejerce un hipnótico e infeccioso efecto. Se trata del paroxismo de una tendencia que se inició con la invención de medios de reproducción mecánica como la litografía y la imprenta. Estas técnicas sacaron el humor político de los salones y la acercaron a las masas bajo la forma de caricaturas y aucas.

En el humor contemporáneo se ha producido el surgimiento de fenómenos nuevos como el hacktivismo, el desasimiento de páginas web o la suplantación de personalidad pero el principio subyacente sigue siendo la inversión momentánea de las relaciones de poder y jerarquía. Durante los momentos de gloria repentina de una carcajada atisban un mundo donde las relaciones de superioridad / inferioridad han quedado abolidas.

Xavier Zambrano

Programa_

Programa Monocanal_

Campanilla
Patricia Esquivias
Alberto González Vázquez
Gabinete de Crisi
Jesús Acevedo

Concierto AV_

OAU!

Instalaciones_

David Curto
Daniel G. Andújar

Taller_

Gabinete de Crisis

Proyección y coloquio_

The Yes Men

Programa Monocanal_

Campanilla

Artista madrileña que alterna su trabajo de artista con la dirección y programación del festival de vídeo *143 delicias*. Todas las obras de la artista se caracterizan por su inmediatez, economía de medios, escasa edición y una gran dosis de espontaneidad.

“El Circo Doméstico”_1997

Serie. [Duración: 00:11:10]

El Circo representaba un sueño, en el que la vida cotidiana de los que lo formaban era un continuo intercambio, viajando por toda la geografía, todo un grupo de personajes excéntricos y apasionantes conviviendo y creando números increíbles que ofrecer al público... y para los soñadores que en los pueblos veían su creatividad mermada y muy pocas posibilidades de escapar a su propia vida, miraban al circo como al salvador de sus vidas que algún día pasaría a recogerlos para llevárselos a “triunfar por el mundo”.

Campanilla juega a realizar su sueño, y como el circo no viene a ella, ella lo crea con lo que tiene a su alcance, su hogar, su cámara de vídeo, una vieja casete, y algunos disfraces del carnaval, y con todo ello aquí está, El circo doméstico. Pasen y vean.

<http://143delicias.blogspot.com.es>

Patricia Esquivias

Trabaja en vídeo pero se define como una narradora. Su práctica artística forma clara e intensiva temática en sus complejas obras videográficas basadas en el texto. En sus trabajos, los detalles banales abren paso a temas más abstractos.

“Folklore 2”_2008

Cortometraje. [Duración: 00:15:00]

Ayudando sus palabras mediante un plano conceptual, imágenes en papel y símbolos gráficos, Patricia Esquivias narra para el público de un aula, en un inglés en fase de aprendizaje, las similitudes y diferencias existentes entre Felipe II y Julio Iglesias. Algunos de los datos: su ámbito de dominio es global, ocho hijos tuvieron ambos, se retiraron en su vejez a grandes mansiones (el Escorial y una isla), si el primero dio nombre a las islas Filipinas el segundo se casó con una, etc.

Con la cámara fija enfocando al papel amarillo donde se ha presentado el mapa conceptual de ambos y sus relaciones, Patricia narra voz en off en un imperfecto inglés mientras va depositando fotografías y gráficos para dar mayor fuerza y veracidad a sus afirmaciones. Debido a una mayor claridad (como afirma la autora en la cinta) la explicación continúa fuera del aula, frente a un ordenador, sobre cuya pantalla apoya las imágenes en papel referidas al discurso. Atendiendo a las ideas más significativas, en esta labor de contrastes entre ambos personajes de modo sintético y con una lógica subjetiva, confecciona una charla basada en hechos objetivos que permiten captar en poco tiempo el poder global de ambos españoles.

Ante la dificultad de nadar entre la multitud de datos referidos la solución consiste en desplegar un mapa mental para dar la suficiente coherencia a la narración. Las ideas que no participan de los propios parámetros no existen, generando, de este modo, una historia subjetiva de referencias populares donde surge el “Folklore 2”.

Alberto González Vázquez

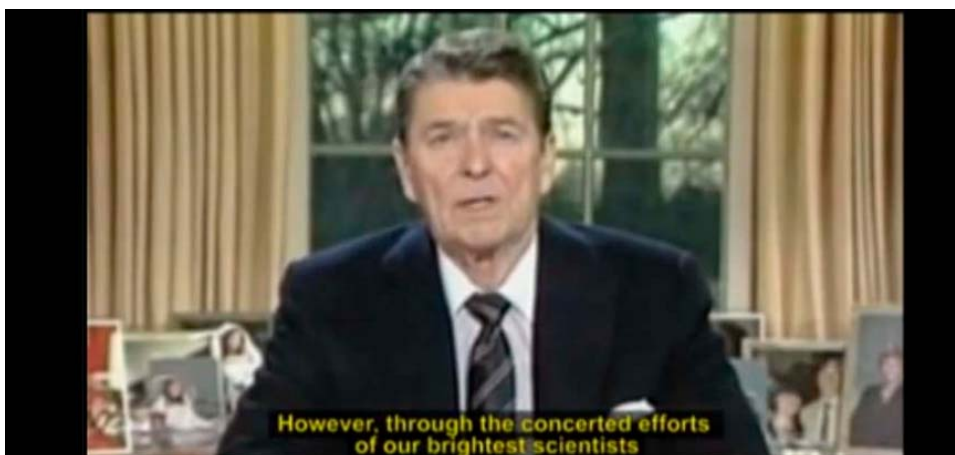
Guionista y realizador de películas de animación. Sus cortometrajes han obtenido más de treinta premios en certámenes nacionales e internacionales.

“El fin del mundo”_2010

Cortometraje. [Duración: 00:03:31]

Utilizando el discurso catastrofista que en la actualidad aparece sistemáticamente en series, películas y libros a partir del anuncio del día 21 de diciembre de 2012 como fecha del fin del mundo tal y como se conoce (debido a una confluencia de predicciones, entre ellas ser la última fecha datada en el calendario Maya) combinado con Ronald Reagan, Alberto González Vázquez pone irónicamente en evidencia las estrategias mediáticas de las políticas del miedo, o doctrina del shock (según Naomi Klein). El presidente icónico, e imagen pop, es el encargado de anunciar el fin del mundo. Ayudado por su sonrisa imperturbable relata un sin fin de barbaridades que se ejecutarán para el bien común. No es posible el perdón y salvación, sólo la exterminación de raíz.

A través del collage animado en flash, una mezcla de metraje televisivo rescatado, recortes de fotografías y desarrollos de dibujos en movimiento, Alberto González Vázquez reconfigura sintéticamente una película de catástrofes. La destrucción del mundo por la superficialidad de la realidad imperante. Advertencias llevadas hasta el absurdo que esconden diversas realidades de la sociedad actual: la capacidad de los Estados Unidos para decidir sobre el bienestar mundial, la cada vez mayor influencia de la estética vacua sobre la percepción de la realidad y la ambigüedad de las soluciones radicales. La ranciedad de las políticas dominantes que anuncian el desastre adelantándose a que ocurra, el terrorismo de estado, son desmontadas hasta el paroxismo por Alberto González Vázquez mediante un sarcasmo que esconde una realidad que podría llegar a suceder, incluso que un presidente fuese capaz de matar a su madre siguiendo su programa político.

<http://www.youtube.com/user/queridoantonio>

Gabinete de Crisis

En sus orígenes *Gabinete de Crisis* fue pensado como un programa televisivo de sátira y humor serio. Desafortunada o afortunadamente las políticas del correcto prevalecieron sobre sus intereses y fue censurado. Con todo ello, Gabinete de Crisis se ha convertido en "un programa de televisión que no se verá en televisión", colándose como líquido corrosivo entre las grietas del entretenimiento establecido para continuar con su modesta misión aclaratoria.

“Programa 6”_2007

Programa. [Duración: 00:27:48]

El programa número 6 de *Gabinete de Crisis* tiene secciones muy diversas pero todas basadas en hechos cotidianos y llenos de humor. Se habla del amor, de la política, pasando por temas científicos y musicales. El experto de la semana informa, se dan ideas, hay una sección de supersticiones trágicas y también hay un directo. Además, en este número también está el primer mini-maratón de performances caseras.

Un programa realizado por Arturo Bastón, Kikol Grau y Félix Pérez-Hita.

Aparte de proyectar esta pieza, los mismos Arturo Bastón, Kikol Grau y Félix Pérez-Hita harán un taller en el Centro de Arte Lo Pati en enero, en el marco de Strobe. A partir de un visionado de sus trabajos humorísticos, se tratará de que después los alumnos creen su propia pieza.

gabinete1234.blogspot.com
<https://vimeo.com/user9952586>

Jesús Acevedo

El artista realiza un trabajo de dominante conceptual, utilizando medios diversos, como el vídeo, la intervención en espacios, la performance, el dibujo o la escritura. Suele partir de experiencias o elementos propios del universo de la cotidianidad que somete, sin violentar casi su naturaleza, a un proceso de resignificación.

“Quoi?”_2012

Vídeo monocal. [Duración: 00:02:20]

Quoi? es parte del resultado de una exploración del magma de mensajes, códigos, signos y formas que representan el poder político en los medios de masas. La estrategia de trabajo consistió en la eliminación de todo rastro de lenguaje verbal, con la esperanza de encontrar tras la cortina de las palabras otros mensajes más sutiles aunque, tal vez, precisamente por ello, más intimidatorios, convincentes y eficaces en sus objetivos; si bien es verdad que el resultado obtenido, lo que terminó por revelar, encontraría perfectamente su acomodo en el género de la pantomima.

El trabajo se realizó para el proyecto afincado en Francia www.100jours2012.org, que propuso a diferentes artistas la creación de una obra que reflexionara sobre lo político, coincidiendo con las elecciones presidenciales francesas de 2012.

<http://cargocollective.com/nadaquever>

Concierto AV_

OAU!

Quique Suárez + Xavi Torrents

O.A.U! , la pareja de creadores audiovisuales que desde el 2005 trabajan con el reciclaje de los media, principalmente de Youtube, nos presentan esta vez y como siempre en clave de humor, un espectáculo único de sátira política y social con la música como hilo conductor. Un remix de la actualidad más candente, el independentismo así como otros ismos que se magnifican bajo una visión mordaz y a menudo esperpéntica de los tiempos que nos ha tocada vivir.

Instalaciones_

David Curto

Su trabajo incide de manera crítica a los mecanismos de representación de los fenómenos violentos asociados a la historia, la política, la religión o el mundo publicitario y de los mass-media.

“La Mara 8.0”_2013

Vodevil políptico participativo.

La MARA 8.0 se estructura como un vodevil políptico participativo en forma de juego de recortables, donde los caracteres y las situaciones resultan intercambiables. Es un paisaje más o menos bélico donde las operaciones, las relaciones o los bombardeos se encuentran sujetos a la arbitrariedad del público, que dotado de una capacidad de intervención que en el mundo “real” les ha resultado escamoteada, se ve repentinamente investido de la potestad de decisión atribuible a un señor de la guerra cualquiera.

La Mara es un marco de actuación del que el artista se sirve para vertebrar una multiplicidad de micro-discursos que de otra manera podrían parecer deslavazados o dispersos, o una serie de intervenciones que adoptan diversos formatos en función de los entornos i de los momentos.

El nombre hace referencia a un tipo de entramado social altamente jerarquizado que proporciona seguridad e identidad a los individuos que lo integran a la par que condiciona o incluso coacciona sus conductas hasta extremos insoportables y a menudo poco deseables. También aduce a las claras analogías que pueden establecerse entre un rifirrafe de estadistas, un pataleo de religiosos o una pelea de patio carcelario.

Daniel G. Andújar

Artista de los medios visuales, activista y teórico del arte. La mayoría de sus proyectos se basan en una investigación colaborativa que explora diferentes fenómenos políticos, históricos, sociales y culturales y sus representaciones de los medios se basan en: la política del cuerpo, la corrupción, la censura, la xenofobia, las industrias culturales, el uso del espacio público, etc.

“Postcapital”_2004

Línea de tiempo.

Postcapital gira en torno a los cambios de largo alcance después de haber evolucionado a nivel mundial en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales de las últimas dos décadas, los momentos anteriores de la caída del Muro de Berlín en 1989 y los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aquí, Andujar considera los acontecimientos posteriores a la caída del muro, no como aspectos de post comunismo sino de post capitalismo.

Es en este punto donde se encuentra la pregunta de hasta qué punto las sociedades capitalistas han cambiado en ausencia de sus homólogos antiguos y qué nuevos muros se han levantado a través de la política global después de los acontecimientos de 1989 y 2001.

El ajuste expansivo está enmarcado por un friso voluminoso de las imágenes que delimitan una cronología subjetiva de los acontecimientos que han tenido lugar entre 1989 y 2001. La primera y la última imagen se derivan de una campaña de publicidad en un periódico sudafricano que utilizaba el eslogan "El mundo puede cambiar en un día". Un motivo muestra el muro de Berlín el 8 de noviembre de 1989, y el otro la plaza de Nueva York de World Trade Center el 10 de septiembre de 2001.

Proyección y coloquio_

The Yes Men

Duo de activistas formado por Andy Bichlbaum y Mike Bonanno que practican lo que ellos llaman "corrección de identidad", que trata de desenmascarar las corporaciones multinacionales y a todo el entramado de intereses políticos y económicos.

"The Yes Men fix the world"_2009

Película.

Historia real sobre los dos activistas políticos que se hacen pasar por los ejecutivos de las grandes corporaciones y se encuentran en su camino con las conferencias de las grandes empresas. De aquí salen las travesuras más extravagantes del mundo.

De Nueva Orleans hasta la India para la ciudad de Nueva York, armados con poco más que trajes baratos de segunda mano, los Yes Men hacen la comedia más estridente de todas las formas en que la avaricia corporativa está destruyendo el planeta. Su trabajo es una llamada de atención que demuestra que con imaginación se puede recorrer un largo camino para vencer el Culto de la Avaricia. ¿Quién se pensaba que arreglar el mundo fuera tan divertido?

theyesmen.org

Créditos_

Dirección y comisariado_
Blai Mesa Rosés

Textos y Itinerario on-line_
Xavi Zambrano

Diseño Gráfico_
Ah!

Comunicación_
Rosa Castellnou

Montaje_
Isaura Castellà

Imagen_
Natural Theatre Company

Desarrollo Web_
Flux

Agradecimientos_
Pau Padrés y Eli Lloveras

Organiza_

Con el apoyo de_

