#Archive
@TeatrosCanal

TEATROS DEL CANAL

ARKADI ZAIDES/ INSTITUT DES CROISEMENTS

CICLO NADIE SABE TODAVÍA DE LO QUE UN CUERPO ES CAPAZ

Archive

23 y 24 de enero 2019

Arkadi Zaides nació en 1979 en Bielorrusia, entonces parte de la URSS, y emigró a Israel en 1990. Actualmente vive en Francia, donde desarrolla su labor como coreógrafo, bailarín y profesor.

Sus proyectos se basan en investigaciones de largo recorrido que profundizan en la inscripción de lo social y lo político en el cuerpo. Su trabajo coreográfico atiende al contexto y hace explícitos sus posicionamientos. A través de sus piezas profundiza en el impacto somático y las resonancias corporales de la violencia estructural en zonas de conflicto, centrándose principalmente en el israelí-palestino por ser aquel que le tocó más de cerca desde joven. Zaides entiende que la creación artística debe ser una inspiración y un estímulo que suscite un cambio social capaz de conectar a contextos y comunidades diversos.

En su producción ha mostrado interés por el formato del solo con *Solo siento* (2005), *Solo colores* (2008), trabajo por el que recibió el prestigioso Premio Kurt Jooss en 2010, o *Land Research* (2012). Zaides está involucrado en diferentes proyectos centrados en la reflexión en torno a la coreografía y las artes en vivo. Junto a la investigadora Sandra Noeth creó el proyecto *Violence of Inscriptions* (2016), que reúne a investigadores, artistas y activistas con el objetivo de analizar y negociar el papel del cuerpo en la producción, la legitimación, la representación y la estetización de la violencia.

En 2013 Arkadi Zaides tuvo acceso al archivo de vídeo de B'Tselem (Centro de información israelí por los derechos humanos en los Territorios Ocupados). De la investigación ligada al visionado de este archivo surgieron dos proyectos: la instalación de vídeo *Capture Practice* (2014) y *Archive* (2014), la pieza escénica que hoy presenta en la Sala Negra de los Teatros del Canal y que le hizo merecedor del Premio Émile Zola para las artes en vivo por su implicación en la lucha por los derechos humanos.

ARCHIVAR

Isabel de Naverán y Andrea Rodrigo: Nos gustaría comenzar por el título de la pieza, *Archive*, y que nos contaras qué es para ti un archivo y por qué escoges este concepto en vez de otros que pertenecen a la misma constelación conceptual como podrían ser "documento", "historia", "rastro", "huella" o "testimonio".

Arkadi Zaides: En 2013 solicité acceder a los archivos de video de B'Tselem (Centro de información israelí por los derechos humanos en los Territorios Ocupados). Los archivos contienen miles de horas de metraje documentado por voluntarios palestinos. Las imágenes registradas tratan de servir como prueba de las continuas violaciones de derechos humanos y los episodios diarios de violencia cometidos por israelíes contra la población palestina. En 2007, la organización presentó *Camera Project* (*Proyecto cámara*), una iniciativa que consistía en ceder cámaras de vídeo a unos doscientos palestinos que viven en áreas de conflicto de Cisjordania*.

El nombre de la pieza tiene relación con ese deseo inicial de implicarme con un archivo que ya existía. El archivo de B'Tselem, y de hecho cualquier archivo, no solo responde a la razón por la que fue creado, sino que permite múltiples lecturas y formas de adentrarse en él. En este sentido, hay muchas preguntas que podrían contestarse simplemente a través de la observación de los hechos que un archivo esclarece o resuelve dependiendo del foco de la investigación. De algún modo, el archivo de B'Tselem es un documento que contiene testimonios y series de hechos históricos, de manera que, podemos decir, le pone cuerpo a todos los conceptos que mencionáis en vuestra pregunta.

*Cisjordania: territorio situado al oeste del río Jordán y ocupado por las fuerzas del Estado de Israel desde 1967. Si bien en virtud de los Acuerdos de Oslo (1993) el control sobre dicho territorio debería haber pasado a la Autoridad Palestina de manera progresiva, sigue siendo ocupada militarmente y administrada por Israel en su mayor parte. Si bien Israel opera dentro de sus límites como si se tratase de parte de su territorio, es considerado por organismos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como un territorio ocupado por una potencia beligerante y en virtud de ello se aplican las normas específicas del derecho internacional humanitario. A pesar de todo, sus fronteras son consideradas los límites legítimos en el caso de la creación de un futuro Estado palestino.

TOMAR POSICIÓN

I. de N. y A. R.: De los registros audiovisuales que recibes de *Camera Project*, decides que para la pieza *Archive* utilizarás únicamente aquellas imágenes que muestran a personas israelíes. Entendemos que se trata de una decisión ética plenamente consciente pues has indicado en otras entrevistas que, siendo israelí, consideras

Fotografía: Gadi Dagon

que debes mostrar solamente a gente de tu propia comunidad, asumiendo así tu inevitable parcialidad. Nos gustaría preguntarte en qué momento asumes esta postura, y también nos gustaría saber más acerca de las consecuencias de esta decisión. Unida a estas preguntas podríamos plantear la cuestión sobre la responsabilidad de hablar por uno mismo o por otros y la necesidad de justificar tu vínculo con esta situación.

A. Z.: Las imágenes del *Camera Project* fueron tomadas en su totalidad por palestinos y están protagonizadas tanto por israelíes como por palestinos. Me di cuenta de que la posición más crítica que podía asumir era confrontar el papel de mi propia comunidad en esta situación de violencia sostenida. Así, decidí usar vídeos que mostrasen únicamente los movimientos de colonos y soldados israelíes. Esto me permitió subrayar los gestos físicos practicados por ciudadanos israelíes en su vida diaria y resaltar las condiciones del día a día de la ocupación. Esta fue una decisión conceptual que articuló mi posición política. Al hacer esto, únicamente trazo los gestos de mi propia comunidad y me pongo en relación con ellos.

Como israelí soy parte de esta situación me guste o no. Para mí es importante enunciar esta posición y por eso mi pieza comienza con una suerte de aviso: soy israelí como las personas que vais a ver en las escenas que os voy a mostrar. Esta declaración propone una visión opuesta al discurso más común en Israel, que desvincula a la mayoría de la gente de la comunidad de colonos. Yo afirmo lo contrario, como comunidad *todos* somos parte de lo que está sucediendo en Cisjordania y en este sentido, *todos* compartimos la responsabilidad.

Archive se estrenó en Israel en septiembre de 2014, justo después del ataque de Israel sobre Gaza*. En ese mismo periodo, la organización B'Tselem estaba en el punto de mira de activistas de la derecha porque daba voz a una posición crítica respecto a la actuación del ejército israelí. Como yo estaba asociado con la organización también me convertí en un blanco. Hubo intentos repetidos de cortar mis fuentes de financiación, dado que en ese momento todavía recibía fondos del Ministerio de Cultura israelí. Parte de mi financiación provenía del Ministerio de Asuntos Exteriores y fue eliminada después de estrenar esta pieza. Este no es un hecho aislado, sino parte de una política que trata de frenar a los artistas que muestran su posición y animan un debate crítico en torno a la situación. Los discursos en torno a la censura que en aquel momento estaban bastante ocultos se han convertido en parte de la agenda política del gobierno de Israel.

*Conflicto bélico iniciado el 8 de julio de 2014, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron la Operación Margen Protector sobre la Franja de Gaza, debido a una escalada de tensión en el conflicto entre Palestina e Israel. Este último afirmó que el único objetivo de

la operación era atacar al Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), la organización que gobierna la Franja tras ganar las elecciones en 2006, y terminar con los ataques de cohetes a Israel. La Autoridad Palestina y diversas organizaciones por los derechos humanos acusaron a Israel de llevar a cabo un ataque indiscriminado contra todos los palestinos, ya que los ataques causaron la muerte de civiles principalmente.

PROCESAR LAS IMÁGENES

I. de N. y A. R.: En la pieza tiene un gran peso el uso que haces de las imágenes, que tratas casi a modo coreográfico. ¿Qué poder le otorgas a la imagen? A partir de esta pregunta nos gustaría que nos hablaras acerca de la representación en esta pieza, ya que nos parece que existe una reflexión en torno al procesado de algunas de las imágenes, en la manera en que las repites o en el modo en que las desdoblas al imitar con tu cuerpo los gestos en escena. En ese sentido hay un trabajo, nos parece percibir, en torno al papel de diferentes perspectivas y puntos de vista que generas al incorporar y manipular algunos de los gestos que a su vez provienen de las imágenes. ¿Puedes hablarnos de estos aspectos?

A. Z.: Una de las principales preguntas que tenía en mente a lo largo del proyecto era ¿dónde sucede la coreografía realmente? Mi argumentación se basa en que la coreografía real está ahí fuera. El dispositivo teatral funciona como ese lugar que me permite cuestionarme los gestos que tienen lugar en la esfera pública.

Archive emplea una metodología de re-presentación (personalmente distingo entre los términos re-presentación y representación, este último trato de evitarlo en mi trabajo). En la pieza uso el espacio teatral como un lugar en el que re-presentar, es decir, "volver a presentar" materiales de archivo con el objetivo de cuestionar hechos que tuvieron lugar en la esfera de la vida real.

El papel que juegan las grabaciones de vídeo de *Archive* es una parte significativa del dispositivo que genera la pieza. Cada imagen lleva consigo una suerte de etiqueta que le indica al espectador el número de clip, la persona que grabó la imagen, la fecha, la localización del evento y una breve descripción. En escena, esta información llega al espectador imitando el modo en el que yo tuve acceso al archivo de B'Tselem. Al repetir el modo de presentación del archivo trato de evidenciar el papel que juegan las grabaciones dentro de todo esto. Me gustaría enfatizar que esas imágenes no solo sirven como representación, sino también como prueba de una determinada realidad.

DISPONER LAS ESCENAS

I. de N. y A. R.: En la pieza, tú actúas en cierto modo como intermediario entre las imágenes y los espectadores. No solamente por tu posicionamiento al editar previamente las imágenes (mostrarnos solo aquellas que muestran colonos y soldados israelíes) sino también con el uso del mando a distancia y con el recurso a la "navegación" que haces por ellas: alterando su ritmo, por ejemplo, o colocándote de espaldas al público (entonces pareces entrar a formar parte del paisaje que estamos viendo proyectado), en un juego de escalas entre realidad y ficción.

Nos gustaría que hablaras sobre este tipo de configuración escénica, qué tipo de coreografía buscas en tu relación con el espacio y con los ejes de la mirada propuestos hacia el público con este tipo de manipulación de las imágenes.

A. Z.: A lo largo de la pieza sostengo un mando a distancia que uso para desplazarme por las grabaciones. Tengo control total sobre el material: decido qué ver y en qué orden. Todo pasa por mi ordenador portátil, que también está en escena visible para el espectador como parte de la escenografía. Creo que estas estrategias reafirman mi posición, no solo soy el *performer*, sino también, y ante todo, soy el coreógrafo, el que toma las decisiones, el maestro de ceremonias del evento.

Muchas de las imágenes que se proyectan se repiten una y otra vez. Esta acción es una trasposición del tiempo que yo pasé en el archivo, viendo los vídeos una y otra vez. La repetición es tanto un recurso práctico para revisitar el material como uno metafórico que provoca que el espectador ponga su atención en el ciclo de violencia que nunca se acaba. En *Archive* mis ojos se dirigen a los hechos que se proyectan en la pantalla. Al colocarme físicamente entre las grabaciones y el espectador lo que busco es señalar cuestiones sobre la mirada y sobre las políticas de la audiencia: qué significa mirar, qué es lo que vemos cuando contemplamos este tipo de material, y por qué mi posición, como parte de una investigación de carácter artístico, es diferente en alguna medida.

Evité de forma deliberada usar escenas de violencia explícita y me centré en lo que hay alrededor de dichas situaciones. Quería ver si los espectadores podían evitar sus preconcepciones sobre estas grabaciones y tal vez volver a posicionarse en relación a ellas. Por ejemplo, al ver las escenas, esperamos casi automáticamente un determinado tipo de comportamiento, una especie de superioridad por parte de los israelíes que viene de una preconcepción. Pero, al desviar la mirada a la fisicalidad de los márgenes de esa situación algo diferente emerge. Al señalar una faceta más mundana de esta violencia se descubre una cuestión universal y compartida que es mucho más amplia que el punto de vista individual inicial, permitiendo de este modo que cualquier espectador se reconozca en el trabajo y se identifique con él.

INCORPORAR

I. de N. y A. R.: Nos gustaría profundizar un poco más en la gestualidad centrándonos en la parte final de la pieza en la que se evidencia tu implicación en un trabajo específicamente físico y corporal. ¿Qué tipo de práctica, de exploración física, técnica y de corporalidad propones?

A. Z.: Los gestos provienen del conflicto entre Israel y Palestina, y aunque expresan situaciones colectivas en muchos casos, para esta pieza elijo "performarlos" yo mismo de manera aislada. No podría pedirle a otro intérprete que encarnase este nivel de violencia. La única decisión que entendía como ética era darle cuerpo personalmente a este material. Como coreógrafo no es el primer trabajo en el que lidio con la compleja situación geopolítica de Palestina e Israel, pero *Archive* es un trabajo diferente a los demás en el sentido de que no involucra a otros intérpretes. Hay algo cautivador en el hecho de que un solo individuo trate de incorporar una situación colectiva. Mi deseo era articular el hecho de que somos la suma de todas las situaciones y de nuestros encuentros con los otros; de esta forma, he acumulado a todos los sujetos que aparecían en los vídeos y los muestro en un solo cuerpo.

La naturaleza del metraje me parece intrusiva, tiene una energía muy invasiva. En este sentido, mi principal objetivo al principio de la pieza es mantener un hueco entre mi presencia y la de las imágenes. Un hueco entre ellas y yo. Esta tensión cambia según transcurre la pieza y mi nivel de cansancio físico aumenta. Entonces, siento que, poco a poco, las imágenes se apoderan de mí y poseen mi cuerpo. En cierto sentido, cada gesto de forma individual es banal y está aislado, podría parecer inofensivo, pero la acumulación de todos estos gestos, su reiteración continua, ofrece una percepción corpórea de la banalidad de la violencia.

Estreno en la Comunidad de Madrid
Países: Israel / Francia
Idioma: inglés
(con sobretítulos en español)
Género: performance / conferencia

Voluntarios del Camera Project (Proyecto cámara) de B'Tselem (Centro de información israelí por los derechos humanos en los Territorios Ocupados): Iman Sufan, Mu'az Sufan, Bilal Tamimi, Udai 'Aqel, Awani D'ana, Bassam J'abri, Abu 'Ayesha, Qassem Saleh, Mustafa Elkam, Raed Abu Ermeileh, Abd al-Karim J'abri, Issa 'Amro, Mu'ataz Sufan, Ahmad Jundiyeh, Nasser Harizat, Abu Sa'ifan, Muna A-Nawaj'ah, Oren Yakobovich, Nayel Najar

Concepto y coreografía: Arkadi Zaides

Asesoría de vídeo:
Effi Weiss y Amir Borenstein

Dramaturgia de la voz y el sonido:
Tom Tlalim

Asesora artística: Katerina Bakatsaki

Asistente en la coreografía:
Ofir Yudilevitch

Vestuario: Adam Kalderon

Diseño de luces: Thalie Lurault

Interfaz para el control por mando a distancia: Pierre-Olivier Boulant

Director técnico: Etienne Exbrayat

Técnico de sonido: Cyril Communal

Producción y administración:
Simge Gücük

Distribución internacional:
Key Performance / Julia Asperska y Koen Vanhove

Agradecimientos a Myriam Van Imschoot

Producido por:
Arkadi Zaides / Institut des Croisements
Coproducido por: Festival D'Avignon (FR), CDC Toulouse (FR), Theatre National de Chaillot (FR), CNDC Angers (FR), The Émile Zola Chair for Human Rights (IL)

Residencias en: CDC Toulouse (FR), CNDC Angers (FR), STUK Leuven (BE), Theatre National de Chaillot (FR), WP Zimmer (BE), Amsterdam Master of Choreography (NL)

Arkadi Zaides / Institut des Croisements recibe apoyo del Ministerio de Cultura de Francia / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Con el apoyo de INSTITUT FRANÇAIS

Duración:
1 hora y 10 minutos (sin intermedio)

#Archive
@TeatrosCanal

TEATROS DEL CANAL

Depósito Legal: M-3064-2019. Imprime B.O.C.M.