

7 Festival de Performance de Cali

Por: Claudia Patricia Sarria, Wilson Díaz, Ana María Millán, Leonardo Herrera, Juan David Medina y Andrés Sandoval

El 7 Festival de Performance de Cali, se haría en el año 2008 de acuerdo a los planes del grupo Helena de seguir realizando el festival cada dos años, y el voto favorable a una aplicación entusiasta que se había hecho desde el 2007 a la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo, patrocinador principal de este evento desde el 2006.

En el transcurso de 2007 cuando el proyecto del Festival se construía progresivamente, en la historia local y nacional se iban registrando ciertos acontecimientos, que hacia el final de ese año, y principios del siguiente, influyeron en las definiciones acerca de lo que sería la séptima edición del Festival prevista para el 2008. Durante ese periodo, la situación política del país se problematizó en torno al concepto de soberanía nacional, y Colombia entró en un proceso de crisis diplomática permanente con Ecuador y Venezuela.¹ Mientras estas circunstancias generaban diversas inquietudes en la población, Juanes hizo su espectáculo Paz sin Fronteras en el puente Simón Bolívar, frontera Venezuela-Colombia², y la propuesta para la edición 41 del Salón Nacional de Artistas llegaba a Cali en el portafolio del Ministerio de Cultura buscando en el contexto caleño, el espacio adecuado para desarrollarse y fortalecerse, procurando alternar durante el 2008, en el entorno que había hecho posible el nacimiento y la consolidación de diversos procesos artísticos relevantes para el país.³

Estos acontecimientos vistos desde la perspectiva en la que se concibe el Festival, ofrecían para Cali un escenario singular y propicio en el que la convergencia de diversos temas relacionados al concepto de lo nacional, con la posibilidad de ser tratados desde la plataforma del Festival, establecía un diálogo que podría ser interesante en esa relación de alternancia entre los dos eventos.

De hecho el Festival de Performance de Cali se ha caracterizado por el diálogo que establecen los artistas en sus propuestas con relación a los acontecimientos que marcan la realidad colombiana e internacional en el momento. Ejemplo de ello son las muestras de la quinta⁴ y sexta versión.⁵

En síntesis, los distintos hechos acontecidos en nuestro entorno; la decisión del Ministerio de Cultura de la República de Colombia de trasladar el Salón Nacional de Artistas por primera vez a Cali; y de acuerdo al deseo de este Ministerio de articular la versión 41 del Salón y la edición 7 del Festival, y del interés de Helena en participar en dicha alianza, el colectivo desarrolló un concepto a partir de las situaciones anteriores relativo a las ideas de frontera y nación.⁶

En este sentido, fueron invitados al 7 Festival: Wilbert Carmona (Nicaragua), Juan Javier Salazar (Perú), Omar Puebla (Ecuador), Helmut Batista (Brasil), Silverio (México), Juan Carlos Rodríguez (Venezuela), buscando señalar con esto la problemática que implica el concepto de nación y frontera, y así mismo señalar la historia actual que ponía de nuevo en fricción y más allá de las fronteras, al evento más importante de la historia del arte colombiano, el Salón Nacional de Artistas de Colombia. Este evento es un proyecto del Ministerio de Cultura de la República de Colombia y ha sido motivo de la más enconada crítica institucional en este país, vivido de manera apasionada entre amores y odios, una marca registrada, como ha señalado con simpatía la artista colombiana Beatriz González.

Plaza de Caicedo
Foto: Wilson Díaz
© Wilson Díaz

Helena Producciones tiene una oficina en la Plaza de Caicedo, llamada así en memoria del prócer Caicedo y Cuero, ubicada en el tradicional centro comercial y administrativo de Cali. Los jardines de la plaza están sembrados de resucitados, y otras especies, sin embargo, el lugar es característico, gracias a sus imponentes palmas reales (*syagrus sancona*). La oficina, que Helena comparte con un gabinete de abogadas y abogados, es un sitio de reuniones, más no es una sede. Así mismo los eventos o proyectos del colectivo son nómadas y buscan diferentes tipos de relaciones con otras estructuras públicas, privadas e independientes para sobrevivir.⁷

elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2006, motivo que impulsó a algunos artistas a realizar performances donde la crítica y la caricatura fueron lenguaje y articulación de sentidos de las propuestas" Ob. Cit., p.113

- 1 "La crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008 (también referida como Crisis Andina) se desarrolló luego de que fuerzas militares y policiales de la República de Colombia ejecutaran la Operación Fenix, una incursión en territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla, realizando un bombardeo donde murieron Raul Reyes, otros 17 guerrilleros miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 4 estudiantes mexicanos y un ciudadano ecuatoriano, quienes se encontraban pernoctando en un campamento fronterizo dentro de este país en la madrugada del 1 de marzo de 2008 (hora local)." En Wikipedia: es.wikipedia.org/wiki/Crisis_diplomatica_de_Colombia_con_Ecuador_y_Venezuela_de_2008
"La relación regional está en su peor momento (...). El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó el cierre de su Embajada en Bogotá y el despliegue de batallones hacia la frontera, mientras el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, anunció el retiro de su embajador en Bogotá y la expulsión del Embajador de Colombia en Quito." www.elpais.com.co/paisonline/notas/Marzo032008/relacion01.html
- 2 Véase: <http://www.pazsinfronteras.org>
- 3 "Cali será sede del Salón Nacional de Artistas porque, aparte de la significativa trayectoria e impacto de sus artistas e instituciones en la historia de las artes visuales del país, la ciudad cuenta actualmente con un movimiento vigoroso que ha impulsado las transformaciones y rupturas de las prácticas artísticas en los últimos años en todo el país. También hay que destacar su importante trabajo alrededor del Salón de Octubre", afirmó Clarisa Ruiz, Directora de Artes del Ministerio de Cultura. www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-154252.html
- 4 "En el tiempo transcurrido entre el final del cuarto Festival y el principio del quinto, Colombia se enfrentaba a la coyuntura social y política generada por la caída –en febrero– de las intenciones de negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, el secuestro en medio de estos acontecimientos de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y los múltiples efectos que emanaban a la población, como la masacre de Bojayá –Chocó el 2 de Mayo. (...) Algunas de las obras expuestas en el festival de ese año, inevitablemente se vieron influidas por la crítica situación –no solo del país– y las repercusiones que el conflicto iba generando a todos los niveles. Obras como las de Pierre Pinoncelli, María José Arjona, Fernando Pertuz, Yuri Forero, Rosemberg Sandoval, Santiago Sierra, Raul Naranjo, José Alejandro Restrepo, dan cuenta directa de ello." Festival de Performance de Cali – Colombia. Helena Producciones ed., Cali 2006, p.p.80 – 81
- 5 (...) "Un grupo de propuestas se refirieron a problemas étnicos, reevaluando la historia oficial, al proponer otras versiones; otras hablaron de la situación precisa de la fecha en la que se realizó este evento, el cual casi coincidió con las

Para empezar el Festival, Helena recibió una importante donación de la Fundación Príncipe Claus para la Cultura y el Desarrollo de Holanda; se ganó una beca del Fondo Mixto para la Promoción de las Artes del Valle del Cauca; y contó con el patrocinio del Ministerio de Cultura de la República de Colombia y de entidades locales como la Secretaría de Cultura de Cali, la Alianza Colombo Francesa y Comfandi. Adicionalmente, logró un vínculo con el VII Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política 2009 y una alianza con el 41 Salón Nacional de Artistas⁸, en una estructura provechosa para las dos partes. Esta alianza se dio a través de colaboraciones mutuas materializadas en el caso de Helena Producciones con el diseño del periódico *Urgente*, y el diseño y codirección editorial del periódico *Blanco y Negro*. También, con la programación de una fiesta el 19 de noviembre de 2008, día en que fue inaugurado el 41 Salón Nacional de Artistas y un día después de inaugurado el 7 Festival de Performance de Cali, como una estrategia para relacionar los dos eventos y para construir un punto de encuentro entre el público de los dos eventos.⁹ Así pues el modelo de Helena se dio con el establecimiento de redes con base a acuerdos y desacuerdos con distintas instituciones locales, nacionales e internacionales.¹⁰

El 7 Festival empezó con un gran lanzamiento en una galería de mercado de la ciudad de Cali, espacio consolidado como patrimonio cultural de la ciudad.¹¹

Para el lanzamiento del 7 Festival de Performance de Cali, Helena emplazó una tarima en la Plaza de Mercado Alameda y convocó a grupos varios (músicos, activistas, artistas, colectivos, grupos comunitarios, etc.) y vendedores de diversos productos del lugar a compartir la tarima donde se presentó oficialmente lo que sería el evento, promocionando sus negocios, presentando sus programas y trabajos y realizando presentaciones; todo en un sistema dinámico de participación en el que además se dieron a conocer problemas de la plaza de mercado y algunas propuestas de solución.

Simultáneamente, imágenes de los puestos de frutas, verduras y diversos productos promovidos por sus dueños eran proyectadas, mientras que en un mueble construido en madera, siguiendo la línea de los puestos de venta del lugar, se repartían las publicaciones que había realizado Helena, hasta ese momento, junto con la convocatoria del 7 Festival de Performance de Cali, que oficialmente empezaría a circular desde ese día, a nivel nacional e internacional, física y virtualmente.¹²

Plaza de Mercado Alameda
Foto: Juan David Medina
© Helena Producciones

Plaza de Mercado Alameda
Foto: Juan David Medina
© Helena Producciones

Continuando con las actividades previas a la realización de la semana del Festival, y posterior al lanzamiento, Helena realizó la Jornada Pedagógica por 18 colegios públicos mixtos y universidades de la ciudad, con un planteamiento, en principio básico, de dar charlas acerca de arte, de performance y sobre el significado de hacer el evento del Festival de Performance en la ciudad. Hicieron parte de esta red además de los colegios, varias universidades de Cali, dos de las cuales tienen vinculados a su cuerpo docente miembros del colectivo Helena.¹³

Colegio Santa Librada
Foto: Gustavo Racines
© Helena Producciones

8 Juan David Medina: "Es más un trabajo de construcción de relaciones de amistad y confianza. La propuesta surgió 10 meses atrás para la futura alianza que a través del tiempo de reuniones se logró ubicar su término (alianza) a través de las condiciones de negociación de Helena Producciones y del Ministerio de Cultura. Fueron dos eventos que se complementaron en la programación cultural de la ciudad."

9 Fiesta que también era un performance del colectivo La Central (Beatriz López y Katy Hernández) y Pablo León de la Barra (México), con la participación de Las Malas Amistades (Colombia), Silverio (México), Francisco Toquica (Colombia), entre otros.

10 Claudia Patricia Sarria: "Nosotros no solo hacemos acuerdos (desde el sentido informal de la palabra), también hacemos contratos con todas sus normativas con nuestros patrocinadores."

Leonardo Herrera: "Una cosa son los patrocinadores y eso dice mucho de nosotros."

11 Ya Helena había venido desarrollando un trabajo en red con diferentes plazas de mercado en Colombia. En el año 2004 Helena fue invitada por Marcela Gómez y Damian Trochez al proyecto Residencias Piendamó. Esta es una población ubicada en el vecino departamento del Cauca. Para este evento el trabajo del colectivo consistió en realizar una pesquisa con la persona encargada del sistema de sonido en la plaza de Mercado. Piendamó se abastece a sí mismo y a sus alrededores de los alimentos que los campesinos bajan los domingos a la Plaza de Mercado.

En los Laboratorios de Investigación -Creación del Huila 2006, programa del Ministerio de Cultura, Guillermo Garzón, uno de los participantes decidió realizar una exposición individual en un día y hora de mercado normal en Mercaneiva, una galería de mercado de la ciudad de Neiva. Esta propuesta tuvo una satisfactoria acogida entre las personas asistentes al lugar, y sin duda fue muy importante para el trabajo del colectivo. Así mismo, a través de la Escuela Móvil de Saberes y Práctica Social de Helena, ha habido un importante acercamiento real a comunidades rurales, su producción y necesidades.

12 Ana María Millán: "Me acuerdo que Leonardo construyó el mueble la noche anterior al evento y en la mañana este amaneció destruido pues algunos vendedores supusieron que en el se iba a establecer algún tipo de competencia. Rápidamente nos tocó ese día volverlo a construir."

13 "Wilson Díaz: Creo que la jornada pedagógica nuestra llegó a una comunidad de estudiantes y jóvenes muy amplia como lo ha estado haciendo desde 2002, y esta vez se acercó con mayor cobertura a colegios de bachillerato de clase obrera."

Colegio Camacho Perea
Foto: Gustavo Racines
© Helena Producciones

Colegio INEM
Foto: Gustavo Racines
© Helena Producciones

La Jornada Pedagógica tiene varios elementos: público (seleccionado con objetivos claros), conferencista (un miembro de Helena; quién mejor para dar la charla, compartir experiencias, responder las numerosas inquietudes acerca del Festival y propiciar la construcción de una situación), y apoyos visuales que informan e invitan al evento. La metodología permite la participación activa del público en la conferencia -también con aplausos o bulla-; y aunque hay un trabajo previo para tener un control preliminar y efectivo de información, el público finalmente es el que dirige el horizonte de la charla y la experiencia. En estas charlas además se incluyeron notas acerca del 41 Salón Nacional de Artistas.¹⁴

En este punto hay que decir que en la propuesta pedagógica Helena ha desarrollado ciertas plataformas de formación que llegan a públicos amplios no cubiertos por el sistema educativo formal en muchos casos, y en otros buscando en esos mismos sistemas formales otros tipos de posibilidades. Helena se asume producto de su contexto y vive el mismo como un actor que investiga lo que vive, comparte y conoce. Más allá de limitantes académicos, perfila su proyecto como una herramienta política, viviendo con afecto hacia su contexto.¹⁵

¹⁴ "Naturalmente, nuestro programa demandaba mucho tiempo de su audiencia, e incluso y más importante aun, obligaba a parte de la audiencia a expresar una posición en relación con el proyecto. Recíprocamente, el proyecto ofrecía a todos quienes asistían, una participación, cierto tipo de dominio de la situación; todo el que llegaba podía participar en el grado que quisiera. Yo sostendría que esta posibilidad de la audiencia en tener parte activa en la situación, permitió el tipo de participación productiva que aun es posible, si se supera el carácter de mero espectador y se motiva a que los roles tradicionales de institución/curador/artista/público adquieran una complejidad más híbrida. Para mí, esto significa que el público puede ser resucitado, y que la modalidad de la práctica artística crítica puede mantenerse, en la medida en que existan algunas transformaciones en la forma en que la experiencia del arte se concibe y se construye. (Vidokle Anton. La exhibición como escuela como obra de arte. Traducción Carolina Charry. *Blanco y Negro. ¡Urgente!* 41 Salon Nacional de Artistas/7 Festival de Performance de Cali. 2003)

¹⁵ Leonardo Herrera: La enseñanza artística, la entiendo desde un espacio donde se cruzan la vida y el arte, donde el trabajo artístico y el laboratorio dan lugar para todas las experiencias posibles, donde se crea un enlace entre el artista, el espectador, los estudiantes, profesores y la comunidad en general. En ella se experimentan como Jesús Martín Barbero ha definido: "saberes estéticos, lo que atañe a la sensibilidad, asumir los saberes que hacen parte de los modos

Helena Producciones a través de su Festival de Performance ha desarrollado unas estructuras de enseñanza que no se limitan a proveer información o a la formación de un público alrededor de una disciplina específica del arte; lo que ha desarrollado finalmente es una plataforma que ha marcado una mirada política donde los mismos actores son parte del objeto de estudio, conceptualizando, dando a entender y contextualizando lo que gestan y producen, generando una experiencia de renovación en cuanto a cómo la gente asume el arte y lo practica.¹⁶

En general el Festival y la mayoría de los proyectos de este grupo, se dan íntegramente bajo un principio de auto-organización y participación, que permite que las propuestas se vayan construyendo con los aportes de los invitados, los seleccionados y del público.

Otro objetivo importante del proyecto del Festival de Performance es el interés por desarrollar propuestas espaciales, físicas y contextuales que señalan asuntos relativos a la ciudad, la arquitectura, el entorno social y la historia, mediante la búsqueda de diversos contextos y mediante el hecho de trabajar de acuerdo a ellos. En esa lógica se ha señalado la importancia de espacios como los bares, fiestas, piscinas, paseos, comidas pues son espacios amables donde suceden importantes y necesarios encuentros, conversaciones e intercambios de manera menos previsible, en un sistema de relaciones, que por ser más informal, resulta más cálido y directo; de ahí su importancia.¹⁷

Ocupando varias salas de la ciudad, Helena propuso una serie de conferencias que brindaron una plataforma de discusión acerca de diversos temas durante toda la semana previa a la Jornada de Performance; esta a su vez era la primera semana del 41 Salón Nacional de Artistas y esta programación fue muy importante para los dos eventos en conjunto, pues las conferencias programadas por el 41 Salón Nacional de Artistas para esa

y de las estructuras del sentir, lo que significa empezar a valorar como saber todo aquello que el racionalismo del pensamiento moderno relegó al campo de la imaginación y de la creación estética, tenido solo por valioso por la corriente romántica. En efecto, los románticos fueron pioneros en percibir los efectos degradantes de la Revolución Industrial como en valorizar las dimensiones de la vida destruida por el progreso. Pero lo que propongo no es una vuelta al romanticismo, sino al reconocimiento de los saberes que entrañan las formas de lo expresivo, que pasan por el cuerpo, la emoción, el placer. Reconocer que la inteligencia es plural, como lo es la creatividad social individual y en lo colectivo. Descifrar las prácticas en que se fusionan como nunca antes lo había hecho el arte y la tecnología, pues también en la técnica pasan modalidades claves de percepción y cambios de la sensibilidad que anudan de forma innovadora el trabajo y el juego, lo real y lo virtual, lo imaginado y lo onírico".

¹⁶ Para Bourdieu el *habitus* se define como un sistema de disposiciones durables que, integrando las experiencias pasadas, funciona como una matriz de percepciones y acciones posibilitando tareas infinitamente diferenciadas. Hace parte del sistema de disposiciones que hay en el sujeto del aprendizaje, en el que se integran sus experiencias, su trayectoria cultural, o el modo de adquirir esas disposiciones. El *habitus* tiene que ver con la forma en que adquirimos los saberes, las destrezas y las técnicas artísticas: la forma de adquisición se perpetúa en las formas de sus usos.

El concepto de la práctica de Certeau, lo precisa, al tratar de entender la cultura cotidiana, la del ama de casa, la del obrero o la del comerciante; así, saberes que contienen y posibilitan nuevos haceres. Saber cocinar, saber pegar ladrillos, saber vender, y lo conceptualiza a través de dos caracterizaciones; la primera: los esquemas de operación, en el fondo de toda operación, hay un esquema mental sin el cual dicha operación no es posible, como en el fondo de todo buen dibujante, se habrá sometido a muchas horas de técnica frente a su modelo, hasta que dibuja el cuerpo humano desde cualquier ángulo y en cualquier postura, como si fuese un retrato del mismo.

La segunda: las operaciones de apropiación, que responden a cuestiones como: ¿Cómo consiguen los estudiantes de historia del arte conocer y distinguir las obras maestras de la pintura del siglo XV? No por visitar el Museo de Louvre en las vacaciones de mitad de año, no por la imagen descolorida de la diapositiva que se les muestra.

Esta operación es el resultado del reciclaje de nuestros saberes, de hacer nuestros los modelos y las teorías, vengan de donde vengan, lo que implica no solo la tarea de ensamblar sino, otra más arriesgada y fecunda, la de rediseñar los modelos para dar cabida a nuestra heterogénea realidad.

¹⁷ "Organizar una muestra, una conferencia, es siempre organizar relaciones. Pero el momento más interesante en un encuentro como el Bridge the Gap, son los momentos donde lo impredecible, la cosa que no es predecible puede suceder, eso es muy importante, crear una situación donde esa auto-organización es también posible. Por esa razón las conferencias son muchos encuentros, no son solo las conferencias, son encuentros con libros, son pequeñas conferencias de la conferencia, a partir de la conferencia se pueden hacer otras conferencias. También las pausas de café son muy importantes en una conferencia de una semana como el Bridge the Gap, son muchas pausas de café y son en esos instantes en los que nuevos encuentros y nuevas formas de saber son posibles". Hans Ulrich Obrist entrevistado por Wilson Díaz en el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 2001. (En español, archivo Wilson Díaz).

semana, habían sido canceladas.

Se desarrolló un panel con los artistas latinoamericanos Helmut Batista y Jennifer Mojica, Wilbert Carmona, Juan Javier Salazar, Omar Puebla y Yuri Firmeza. En éste se planteó una discusión acerca de las relaciones entre sus países de origen y el arte. Otras conferencias estuvieron orientadas por varios invitados: Jens Hoffman participó con una charla descriptiva sobre su trabajo en el Wattis Institute for Contemporary Arts en San Francisco; Elkin Calderón hizo una reflexión acerca del arte y el trabajo remunerado; el lanzamiento del Encuentro Hemisférico de Performance y Política 2009 en Bogotá fue orientado por Alejandro Jaramillo, Adriana Mejía y Rolf Abderhalden; Camilo López de Fundécima¹⁸, explicó la estructura de esta organización y habló sobre la toma cultural que se estaba dando en ese momento, a la cercana ciudad de Popayán por parte de los campesinos del Cauca; El Bodegón (espacio independiente) planteó una charla en mal inglés de corte crítico institucional; y otro panel con el Grupo Comtempus acerca de su propuesta desde la danza.

Elkin Calderón (Bogotá)
Aterrizando de barriga y performance remunerado
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Jens Hoffmann (San Francisco)
Wattis Institute
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

El Bodegón (Bogotá)
Non-profit harassment
Imagen: Wilson Diaz
© Helena Producciones

Adriana Mejía, Alejandro Jaramillo y Rolf Abderhalden (Bogotá)
VII Encuentro Hemisferico de Performance y Política
Imagen: Wilson Diaz
© Helena Producciones

Comtempus (Bahía)
Imagen: Andres Sandoval Alba
© Helena Producciones

¹⁸ Los objetivos de **La Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano FUNDECIMA** apuntan a la formación, organización e integración de las comunidades del Macizo Colombiano. Sus áreas de trabajo tienen que ver con sistemas que promueven la producción sostenible, la educación, la salud, la vivienda y la cultura. Algunos de sus logros son la reivindicación de muchos derechos mediante la movilización, el reconocimiento político, nacional e internacional y la negociación directa con el Gobierno Nacional. Los proyectos a mediano plazo son: planes de vivienda, plan cultural, escuela permanente de derechos humanos y plan alterno al Plan Colombia.

Camilo Lopez (Popayán)
Fundécima
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Adriana Mejia y Alejandro Jaramillo (Bogotá)
Performance y comunidad
Lugar: Instituto Popular de Cultura, Cali
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Helmut Batista (Rio de Janeiro), Juan Javier Salazar (Lima),
Omar Puebla (Quito), Yuri Firmeza (São Paulo)
y Wilbert Carmona (Managua)
Panel moderado por Ana Maria Millán (Berlín-Cali)
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Juan Linares y Erika Arzt (Berlín)
Taller para la construcción colectiva de un paisaje indefinido
Lugar: antigua harinera Molinos Titan del Valle
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Tres talleres hicieron parte del Festival. El taller de Juan Linares y Erika Arzt, *Taller desdibujó cualquier concepto preconcebido de taller y frontera*. El taller del colectivo Necromántikos convocó a jóvenes visitantes usuales de La Gruta, un problemático lugar de la ciudad, ubicado frente al Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, a participar en un taller de dibujo donde cada uno diseñó una lápida. El taller de artes vivas de Adriana Mejia y Alejandro Jaramillo ocurrió en el Instituto Popular de Cultura.

Se realizaron dos proyecciones en el 7 Festival de Performance de Cali. La primera fue *El mundo no escuchará* de Phil Collins, propuesta por la curadora Michèle Faguet para ser exhibido en este evento; y la película *Un crimen contra el arte* de Hila Peleg.

Necromántikos (Cali)
Jornada de dibujo
Lugar: La Gruta frente al Instituto Departamental de Bellas Artes
Imagen: Andrés Sandoval Alba
© Helena Producciones

Un crimen contra el arte
Una película de Hila Peleg (Berlín) basada en el juicio organizado en Madrid por Anton Vidokle y Tirdad Zolghadr.
Lugar: Auditorio Cámara de Comercio de Cali
Imagen: Hila Peleg

Phil Collins (Berlín)
El mundo no escuchara
Proyecto producido en La Rebeca (Bogotá)
Espacio a cargo de Michele Faguet (Berlín)
Panel: Phil Collins, Pablo León de la Barra (Londres), Humberto Junca (Bogotá) y Michele Faguet (curadora invitada)
Lugar: Cinemateca Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali
Imagen: Phil Collins, el mundo no escuchara, 2004, video, 55 min. Cortesía del artista, Kerlin Gallery y Tanya Bonakdar Gallery

Hotel Aristi
Foto: Andres Sandoval Alba
© Helena Producciones

El Hotel Aristi, que recientemente cerró, fue el escenario donde Helena Producciones instaló una oficina temporal en la habitación número 702, haciendo de esta manera una cita al cineasta caleño Carlos Mayolo, que para ese momento, había fallecido recientemente y de quien se cuenta, llegaba de Bogotá a Cali e instalaba su oficina en uno de los “aparta-estudios” de este hotel. Esta habitación fue el espacio de Helena en el hotel, con una sala de recibo que incluyó la colección de long plays de Wilson Díaz con su respectivo tocadiscos; cocina y habitación fueron espacio de encuentros, acciones y producción de las diferentes actividades del Festival. Desde esta oficina hacia arriba y hacia abajo Helena se fue extendiendo por todo el Hotel, ocupando y haciendo útiles sus espacios para el evento.

Habitación 702 – Hotel Aristi de Cali
Foto: Wilson Díaz
© Helena Producciones

Habitación 702 – Hotel Aristi de Cali
Foto: Wilson Díaz
© Helena Producciones

Fiesta Central
La Central - Beatriz López y Katy Hernández (Bogotá) y Pablo León de la Barra (Londres)
Con la participación de Dj Erectus (Ciudad de México), Las Malas Amistades (Bogotá), Dj Toquica (Bogotá) y grupo de rap (Cali)
Lugar: Salón Adolfo Aristizabal Hotel Aristi
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

La Fiesta Central, ya nombrada en las primeras páginas de este artículo fue un trabajo de La Central (Beatriz López y Katty Hernández) y Pablo León de la Barra. Simultáneamente estaba prevista como la fiesta de inauguración del 41 Salón Nacional de Artistas.

Bettina Semmer (Berlin)
One on One
Lugar: Sala de masajes y habitación 702 del Hotel Aristi
Imagen: Andrés Sandoval Alba
© Helena Producciones

La sala de masajes del hotel, y la habitación 702 fueron utilizadas por la artista Bettina Semmer para ofrecer masajes durante la semana del Festival que generalmente eran rifados en los desayunos en el hotel (también ella realizaba grandes retratos en acuarela de los masajeados, los cuales fueron donados por Bettina al Museo la Tertulia de Cali).

Helmut Batista (Rio de Janeiro) y Jennifer Mojica (Bogota) ROAD 2.7.1
Lugar: Terraza del Hotel Aristi
Imagen: Beatriz Lopez
© Beatriz Lopez

Helmut Batista y Jennifer Mojica desarrollaron parte del proyecto *Road* en la terraza del hotel, se entrevistaron con los preseleccionados para esta residencia móvil por Suramérica. En la presente versión se proponía un recorrido de carretera por Colombia, resultando ganadores, Sebastián Ramírez y José Tomás Giraldo.

Royal Waffles (Bogota)
La Estética de la Existencia
Lugar: Bar Hotel Aristi
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

El grupo Royal Waffles ofreció un concierto de su música intimista en el bar del Hotel.

Foto: Wilson Diaz
© Helena Producciones

La celebración del cumpleaños de Helena se hizo en medio de una piscifiesta en la terraza del Hotel Aristi.¹⁹

Desde el Hotel Aristi los artistas fueron ocupando la ciudad (cabe recordar que el Festival también es un evento de arte público):

Adrian Gaitán (Cali)
El Sancocho
Lugar: Laderas del río Cali
Imagen: Andrés Sandoval Alba
© Helena Producciones

Un tradicional sancocho a orillas del río Cali fue ofrecido a los sorprendidos transeúntes por Andrés Gaitán.

Veronica Wiman (Cali)
Celebración de caminar
Recorrido desde el Museo la Tertulia
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Veronica Wiman realizó una caminata con niños, señalando problemáticas relativas al mal diseño de la ciudad y al uso de la misma por los peatones. La marcha infantil partió del Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali.

Juan Javier Salazar (Lima)
Intervención a la escultura Sebastián de Belalcázar
Imagen: Jennys Obando
© Jennys Obando

El peruano Juan Javier Salazar, quien con telas estampadas con la imagen de construcciones en piedra de la cultura inca ha cubierto estatuas de conquistadores españoles en ciudades de Latinoamérica, hizo lo suyo con la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali.

Antigua harinera Molinos Titan del Valle
Foto: Andrés Sandoval Alba
© Helena Producciones

Helena ha planteado el Festival desde la apertura de espacios diferentes, diversos y contextualmente significativos para la ciudad y comunidad, por lo tanto para el Colectivo es importante trabajar teniendo en cuenta el carácter de esos espacios. De esta forma, lugares como coliseos de deportes, salas de exposición, salas de conferencias, calles, antiguos edificios industriales en desuso, el museo de arte moderno de la ciudad, colegios públicos y privados, universidades, parques públicos y muchos otros sitios, sus habitantes y audiencias son parte integral para cada propuesta.

La Jornada de Performance y algunos talleres se desarrollaron en una antigua harinera, en medio de un territorio pintoresco de la ciudad entre la particular arquitectura diseñada especialmente para las Residencias Condoricosas, cerca a la antigua sede del amarillista periódico El Caleño, por la ruta que lleva directo al Terminal de Transporte Terrestre. Este paisaje es vecino al Instituto Popular de Cultura y a las antiguas bodegas del Ferrocarril, que institucionalmente han sido usadas de diversas formas, por ejemplo, como cárcel. También a esta zona la avvicina la Antigua Industria de Licores del Valle, que después de una radical transformación a su magnífica arquitectura y una profunda incertidumbre sobre su futuro, terminó siendo una sede de la Registraduría Nacional. En este paisaje urbano tórrido donde no parece haber lugar para el pasado reciente, pero también donde todo puede servir para otra cosa, está el edificio que en otro tiempo albergó a la antigua Harinera Molinos Titán del Valle, considerado patrimonio arquitectónico y patrimonio industrial. Este edificio emerge en medio de una zona deprimida en medio del área industrial. Aunque su interior desmiente la imponencia de su fachada, su presencia reta el avance urbano y se muestra imbatible, invicto, pues ni siquiera la explosión del 7 de agosto de 1956, que dejó como resultado ocho manzanas completamente destruidas y tres más averiadas por la onda explosiva, logró tumbarlo. Actualmente el edificio es aprovechado como parqueadero por horas y está rodeado por indigentes y habitantes de la calle. Allí se hizo la Jornada de Performance²⁰, uno de los eventos más importantes dentro del Festival. Frente a la actual polarización de clases y el status quo, la situación real de desamparo de este sector y su relación con la situación y realidad de nuestro patrimonio, esto es un señalamiento, un gesto y una acción.

Ana Maria Bernal y Lucía Quijano (Bogotá)
Recorriendo Bolívar-Es
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Sitios en la ciudad de Cali y en poblaciones cercanas que hacían referencia al "Libertador de Colombia" Simón Bolívar fueron intervenidos con textos por Ana Maria Bernal y Lucía Quijano.

Las Malas Amistades (Bogotá)
Lugar: Casa de los fotógrafos José Kattan
y Holanda Caballero (Cali)
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Escenarios de casa familiares en uso fueron los lugares escogidos para sus presentaciones por el grupo Las Malas Amistades.

²⁰ "(...)sin embargo, en el fondo de toda la trivialidad subyacente al Festival y a las posibles lecturas despreñidas de los trabajos, había en el ambiente algo que palpitaba con fuerza sin que nadie se tomara el trabajo de nombrarlo (...)Que era ese palpito. De donde salía. Cómo podía estar ahí zafándose una y otra vez del objeto mismo del Festival (...) puedo decir que si el Festival es un festival y no una feria o una biennial, es porque involucra en su raíz un componente redundantemente festivo gracias al cual el caos deja de tener una connotación peyorativa para convertirse en motor de nuevos desplazamientos y relaciones. Mas como el Festival del burro, del porro o de la yuca que como la Bienal de São Paulo o Art Basel o Arto (...) Todo el mundo sabe que el arte está más muerto que Hegel y, sin embargo, el Festival estaba vivo. Hervía, se desordenaba y colapsaba para que algo más se construyera en su lugar. Una cierta conciencia destructiva lo invadía todo y por eso mismo todo estaba bien. (Paquita la del Barrio. Cali es Cali, lo demás no es Cali. Pág. 179. Festival de Performance de Cali-Colombia. Helena Producciones. 2006)

Ahora una lista de las acciones realizadas en la jornada de acciones del Festival:

Wilbert Carmona (Managua)
Bandera
Imagen: Wilson Diaz
© Helena Producciones

Wilbert Carmona realizó sobre el piso de acceso al evento, un diseño en colores minerales en polvo, una imagen que une las banderas de Colombia y Nicaragua. Este trabajo desaparecía a medida que se desarrollaba la jornada.

Alonso Jose Zuluaga (Medellin)
Des-aparecidos
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

El artista realiza dibujos con limón y fuego ubicándolos en un muro. Este trabajo indaga alrededor del tema de la desaparición forzada.

Bettina Semmer (Berlin)
One on One
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

La artista construyó un espacio con los diferentes elementos utilizados para sus masajes y exhibió los retratos en acuarela de las energías de sus pacientes.

Marcela Gomez (Mocoa) Puesto de plantas medicinales
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Esta artista que vino desde el Putumayo, departamento selvático del sur de Colombia, puso un puesto de plantas medicinales para explicar al público los usos de las mismas. Hizo un jardín con diferentes plantas que trajo de esta región en inmediaciones de la harinera y compartía con el público conocimientos y aguas aromáticas.

Juan Javier Salazar (Lima)
Qué hay de cierto
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Además de la acción realizada en la estatua de Sebastián de Belalcázar, el artista construyó y pintó un objeto que ubicó en el evento.

Nekromantikos (Cali)
Jornada de dibujo
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Este colectivo realizó una convocatoria impresa para citar a los jóvenes visitantes de La Gruta, un problemático parque de la ciudad, a participar en un taller de dibujo, donde cada uno diseñaba una lápida. Estas lápidas de icopor fueron instaladas en una sala de la harinera.

Rolf Abderhalden (Bogotá)
De carne y hueso
Imagen: Juan David Ramírez
© Helena Producciones

El artista construyó un espacio conformado por una proyección que se reflejaba y quebraba sobre una bola de discoteca donde un travesti hablaba sobre su vida y trabajo. Rolf desarrolló una acción dentro y alrededor de un auto donde por medio de textos y gestos construía en presente un nuevo sentido.

Jorge Acero (Cali)
Grafito 6B, lapices 2H, 3H, 4H sobre pared pintada a cal
Imagen: Juan David Ramírez
© Helena Producciones

Jorge Acero diseñó un sistema de reglas y utensilios en papel y cartón para dibujar. Con estos desarrolló una acción donde intervenía un muro con sus crípticos dibujos.

Edinson Quiñonez (Popayán)
Invasión, resistencia y experiencia de vida
Imagen: Juan David Ramírez
© Helena Producciones

El artista construyó un espacio a partir de su experiencia (y la de su familia) como invasor de algunos terrenos en Popayán de manera ilegal, práctica social de los destechados, usual en Colombia. Su acción consistió en conversar sobre su historia, experiencia y conocimiento con la gente.

Omar Puebla (Quito)
¡Vamos bajando!
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Es usual ver en los países latinoamericanos gente vestida de payaso promocionando el acceso a restaurantes y a diferentes lugares. Omar Puebla del Ecuador apropiándose de esta situación y a partir de una pesquisa previa, anuncia en la entrada de la harinera los diferentes trabajos artísticos que presenta el evento y a la vez "promociona" el evento mismo.

Carlos Monroy (Bogotá)
La Performla
Imagen: Wilson Díaz
© Helena Producciones

El artista realizó una convocatoria para que diferentes artistas donaran instrucciones de performances que aumentarían el haber de su archivo. Por medio de una proyección y de un sistema de fichas el público participaba seleccionando una acción que el artista ejecutaba.

Maria Alejandra Estrada (Bogotá)
Prestamo
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Esta artista delimitó un espacio donde proponía a quien cruzaba el límite del mismo, colocar su cuerpo en sus manos. Ella manipulaba este cuerpo de cierta forma rompiendo sus límites hasta que la persona lo permitía.

Use el Timbre (Cali)
Ceda el puesto
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Este grupo realizó un trabajo previo en pintura y grabado apropiándose de piezas de la colección del Museo de Arte Moderno de Cali para promocionarlas en el sistema de transporte urbano de la ciudad. Para la jornada construyeron un puesto de trabajo, presentaron documentación e hicieron circular las impresiones junto a otras informaciones.

Juan Linares y Erica Arzt (Berlin)
Taller para la construcción colectiva de un paisaje indefinido
Con la participación de Radio Cartón y Transistor (Colombia)
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Taller para la construcción colectiva de un paisaje indefinido. Este taller se ofreció como un servicio a la comunidad artística, donde su equipo de trabajo además de desarrollar una investigación grupal ofreció a los artistas participantes en la jornada de performance construir en cartón los muebles necesarios para sus presentaciones. Esta opción fue aprovechada por Radio Cartón y Transistor quienes montaron en esta plataforma amoblada de objetos de cartón una emisora que transmitía en vivo por internet y por un sistema de onda corta comentarios, música y entrevistas; repartieron radios para la gente en la jornada. Así mismo se realizó un concierto de noise en este espacio.

Cain Press (Bogotá)
Imagen: Cain Press
© Cain Press

Este colectivo de Bogotá interesado en las publicaciones impresas, desarrolló parte de su propuesta desde el archivo del Festival, encontrando en esta pesquisa algunos performances en video a partir de los cuales realizó una edición de varios flip books. Estos fueron repartidos durante la jornada de performance.

Adriana Mejia, Alejandro Jaramillo (Bogotá)
y alumnos del taller (Cali)
Performance y comunidad
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Este taller realizado durante toda la semana del Festival en las instalaciones de una Institución Universitaria y abierto a la comunidad en general, centró su interés en el cruce entre performance, arte y teatro. La práctica final del taller se realizó en la jornada de performance con la participación de los diferentes trabajos de los asistentes al taller.

Contempus (Bahia)
Out-doors
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Este grupo de danza de la ciudad de Bahía en Brasil propuso desde su práctica una reflexión sobre política y danza en relación a otras prácticas. En la jornada realizaron una intervención representativa de su propuesta corporal.

Tropical Effect (Bogotá)
Lost pirates survivors
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Este grupo realizó un performance multimedia característico por sus imágenes críticas de precariedad y ciencia ficción.

Carlos Maria + Atala Bernal (Bogotá)
Pipi-pausa
Imagen: Juan David Ramirez
© Helena Producciones

Pipi-pausa fue una acción con un fuerte interés hacia la imagen y la coreografía, realizada en todo el espacio de la harinera, que incluía el sistema de iluminación del evento e intervenía el sistema de sonido del Festival.

Luis Fernando Ramirez - Pelanga Ligera (Bogotá)
Sin corona
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Pelanga Ligera es un grupo con formación tradicional de rock, influencia evidente en su show. Ellos presentaron un concierto de cumbia y chucu chucu, matizada con la espectacular voz de su líder.

Yuri Firmeza (São Paulo)
Desnudo bajando la escalera
Imagen: Yuri Firmeza
© Yuri Firmeza

Este artista quien como una acción durante la semana del Festival marcó territorio, orinando, en diferentes espacios públicos de Cali, bajó desnudo teatralmente la escalera donde estaba concentrada en ese momento la atención del público.

Y aquí la jornada de performance empieza a derivar descaradamente hacia la fiesta y el concierto.

Royal Waffles (Bogotá)
La estética de la existencia
Imagen: Juanita Solano
© Juanita Solano

Este dúo presentó un concierto de su propuesta musical con instrumentos como acordeón y teclado.

Dadanoy's (Cali)
dadanoys Contortion S!!
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Grupo musical de noise caleño que trabaja con teclados análogos.

Dick el Demasiado (Amsterdam - Buenos Aires)
Imagen: Juan Carlos Cuadros
© Helena Producciones

Dick el Demasiado del sello Nuevos Ricos presentó en su intervención una propuesta de noise experimental con elementos de música tradicional.

Silverio (Ciudad de México)
 Imagen: Juan David Ramirez
 © Helena Producciones

Este showman fundador con Carlos Amoraes del sello disquero Nuevos Ricos presentó (valga la redundancia) su performance musical.

Y algunas intervenciones no oficiales:

Silvie Boutiq (Bogotá)
 Esperando Imagen: Juan Carlos Cuadros
 © Helena Producciones

Con una barriga de embarazo falsa Silvie Boutiq se mantuvo cerca físicamente y en persecución de Wilson Díaz quien pertenecía al comité curatorial del 7 Festival y del 41 SNA, siendo consecuente con las temáticas alrededor de las posibilidades de lo femenino y la mujer que ella ha desarrollado en sus trabajos.

Estudiantes de la Maestría de Artes Vivas de la Universidad Nacional (Bogotá)
 Imagen: Jennys Obando
 © Jennys Obando

Los estudiantes de la Maestría de Artes Vivas de la Universidad Nacional de Bogotá realizaron diversas presentaciones en el segundo piso del bar Mis Amigos, también en inmediaciones del Hotel Aristi.

Karen Lamassone (Atlanta)
 Imagen: Wilson Diaz
 © Helena Producciones

La artista instaló una gran imagen del Taj Majal realizada en telas cosidas que servía de telón de fondo para uno de los espacios del Festival.

Belcro (Cali)
 Imagen: Juan David Ramirez
 © Helena Producciones

Esta marca emergente de accesorios realizó una camiseta impresa con los nombres de los participantes en el Festival y con la imagen de la harinera.

Juan Carlos Cuadros (Cali)
 Imagen: Juan Carlos Cuadros,
 © Helena Producciones

Juan Carlos Cuadros presentó un set participativo para tomarse fotos que en su telón de fondo y mobiliario representaba el escenario donde se hizo la imagen más conocida de Ingrid Betancourt secuestrada.

Luis Carlos Molina (Bogotá)
Peregrino Universal
Imagen: Wilson Díaz,
© Helena Producciones

Este artista realizó junto con la artista María Teresa Hincapié este último proyecto, que consistió en un teatro de títeres ambulante. Esta obra formó parte del homenaje a María Teresa Hincapié del 41 Salón Nacional de Artistas y se desplazó hasta la jornada de performance.

Liliana Angulo (Bogotá)
Imagen: Juan David Ramírez
© Helena Producciones

Para esta intervención dos bailarines afrodescendientes, con características étnicas enfatizadas, bailaban la música emblemática de la ciudad de Cali, la salsa. Esta también fue una obra que desde el 41 Salón Nacional se desplazó a la jornada de performance.

El Camión (Cali)
Imagen: Wilson Díaz
© Helena Producciones

Con la forma de una barra brava, este colectivo y sus colaboradores ocasionales accedieron a la harinera en un camión desde el que agitaban y cantaban (y/o vociferaban) sus composiciones musicales y líricas sobre arte, el 41 Salón Nacional y el 7 Festival. Este colectivo también era un invitado al 41 Salón Nacional de Artistas y se desplazó hasta la jornada del 7 Festival de Performance de Cali.

La Colcha de Retazos (Cali)
Imagen: Juan David Ramírez
© Helena Producciones

El bus rosado y crema, representante de los Salones Regionales en el Festival, señalaba la memoria local, específicamente la pintoresca primera ruta histórica de buses públicos en la ciudad frente a la implementación del sistema de transporte masivo que se llevaba a cabo en ese momento en la ciudad. También nos visitó desde el 41 Salón Nacional de Artistas.

Juan Mejía (Bogotá)
Imagen: Wilson Díaz
© Helena Producciones

Por medio de un puesto móvil de dibujo, Juan Mejía documentaba las acciones con lápiz y papel.