

*Intervención de Barbara Kruger
en Performa 17*

LIVING **PERFORMA**

LABORATORIOS DE URBANISMO RADICAL PARA UNA CIUDAD EN CRISIS

Paula Vilaplana de Miguel

*Instalación de François D'Allegret en
Performa 17*

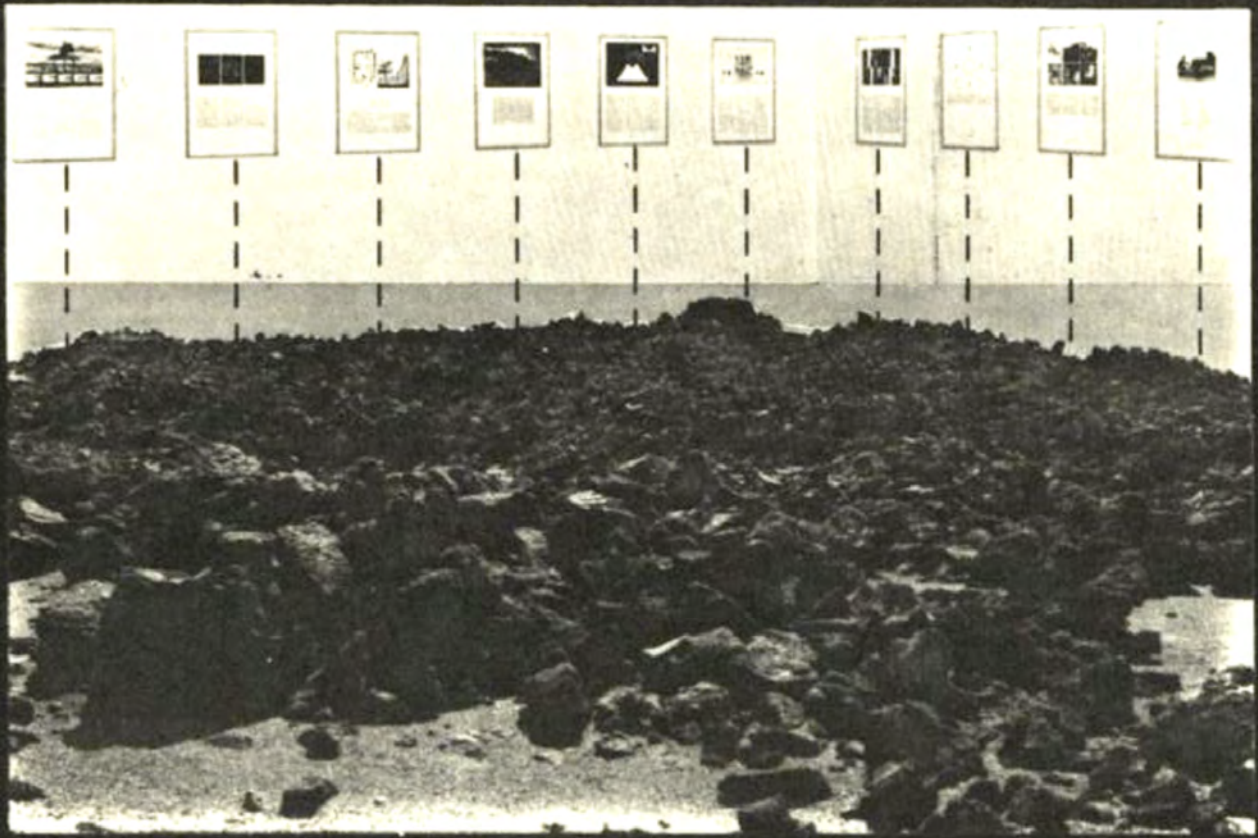
LIVING *PERFORMA*

LABORATORIOS DE URBANISMO
RADICAL PARA UNA CIUDAD EN CRISIS

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL PERFORMA COMO MOTOR DE URBANISMOS RADICALES

Cuando Performa nace en 2005, Nueva York sigue bajo la sombra del once de septiembre y los vacíos tanto urbanos como humanos que el trauma de los atentados ha producido en las instituciones e infraestructuras de la ciudad. Performa emerge entonces como una bienal con intención de futuro y regeneración urbana, en el sentido en el que busca activamente producir nuevas memorias colectivas a través de un festival que reactive comunidades, estrategias y deseos de una ciudad todavía de luto. Su estrategia, en palabras de RoseLee Goldberg, su fundadora, es la de impulsar nuevas formas de urbanismo radical, que, durante el lapso del festival, reactiven la ciudad a través de performances públicas, catalizando a través de estas prácticas discusiones en torno al entorno construido y la circulación de cuerpos y discursos en la ciudad.

El empleo del término de urbanismo radical por parte de Performa no es casual, ni tampoco lo es su conexión con la arquitectura. Goldberg se forma en Londres y se gradúa en el el Courtland Institute of Art con una tesis centrada en Oskar Schlemmer y las prácticas

A Space: A Thousand Words

Portada del catálogo de 'A Space: A Thousand Words' en the Royal College of Art in London, 1975. Comisariada por Bernard Tschumi y Roselee Goldberg.

performativas de la Bauhaus. De ahí pasa a ser directora de la Galería del Royal College of Art a y dar clase en la Architectural Association. Su paso por la AA transforma radicalmente las pedagogías de la escuela y su influencia es patente en las metodologías proyectuales de muchos de los arquitectos que conviven con ella en esa época, en especial las de Bernard Tschumi y sus alumnos, entre los que destaca el grupo autodenominado "The London Conceptualists" integrado por Jenny Lowe, Nigel Coates, Peter Wilson, and Will Alsop. Goldberg y Tschumi comparten una visión de la arquitectura en la que **el espacio funciona como laboratorio de ideas y prácticas corporales**. Este espacio se activa a través de la performance entendida como herramienta productiva, esencial para someter a prueba teorías y sistemas.

Cuando Goldberg se traslada a Nueva York en 1976, forma parte del cuerpo docente del Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, y se convierte en comisaria de The Kitchen. En Nueva York, Goldberg pasa **de la galería a la ciudad**, entendiendo el entorno urbano como su centro de operaciones, una investigación que culmina en la creación de Performa, una bienal e instituto que testea cada dos años la relación entre arte, política y espacio público mediante programas públicos, instalaciones y performances.

Crane Opera by Samson Young

Performa funciona tanto como laboratorio intermitente como centro de investigación académica. Su festival ocupa cada dos años la ciudad mediante piezas que en su conjunto actúan como células de urbanismo radical, activadas durante el lapso de su programa público.

En el marco de la bienal de Performa se han desarrollado proyectos que ponen en valor espacios en desuso de la ciudad, reavivan narrativas en torno problemáticas políticas sociales, económicas y sexuales, o generan nuevos entornos operativos desde los que investigar espacios arquitectónicos alternativos.

Ejemplo de ellos son el remake de Dutchman en los Baños Turcos del East Village a cargo de Rashid Johnson, la ya icónica instalación de Barbara Kruger bajo el puente de Manhattan, la ópera de grúas en Governors Island dirigida por Samson Young, o la Burbuja Medioambiental de Francois Dallegret en Central Park.

En Octubre de 2021, Performa celebrará su próxima bienal, una bienal que pretende “retomar los impulsos iniciales y servir como catalizador de las discusiones políticas, sociales y económicas” que dan forma a Nueva York. Pero **¿qué significa el concepto de urbanismo radical hoy y en qué medida las instituciones pueden ser motores de cambio?**

*Performance de las Marching Cobras,
producida por Mabel Wilson y Briony Roberts
para Performa17*

Hoy Nueva York es una ciudad que necesita redefinir su rol como agente transformador en medio de una crisis sin precedentes . Por una parte, la pandemia ha reconfigurado el mapa urbano de la ciudad en lo que se refiere a distribución de poblaciones y usos del espacio público. Además, las reivindicaciones del Black Lives Matter han puesto de manifiesto una estructura de racismo subyacente en instituciones y espacios de la ciudad que obliga a una revisión de las narrativas que hasta ahora han prevalecido. A todo esto se suman unas cotidianidades digitales que, exacerbadas por la pandemia, han desplazado parte de los conflictos que antes se situaban exclusivamente en la calle a entornos digitales accedidos desde el espacio doméstico. **¿Puede, la arquitectura, intervenir estos nuevos escenarios a través de la performance?**

Aldo Rossi, *Teatro del Mondo*, 1979

OBJETIVOS PERFORMA[NCE] IS IMPORTANT TO THE STUDY OF [ARCHITECTURE]. NOT A SIDE SHOW.

Desde Rossi, Isozaki, Toyo Ito, el propio Tshcumi, Bo Bardi a prácticas como las de Andrés Jaque o Raumlabor, la performance, en arquitectura, lleva décadas sirviendo como herramienta de trabajo, especulación y vehículo de pensamiento crítico. Sin embargo todavía no constituye un campo de estudio específico en currículos académicos o instituciones culturales. En 2019, la primera edición del libro *Bodybuilding* publicada por los comisarios Charles Aubin y Carlos Minguez a través de Perfoma supuso la primera publicación dedicada exclusivamente a la exploración de los vínculos entre arquitectura y performance. Solo dos años después, parece urgente ampliar el espectro de casos de estudio y temáticas que el primer libro empezó a esbozar.

Si para Goldberg es crucial revisar la historia del arte del siglo 20 incluyendo la performance como eje fundamental, para mi es igualmente **importante revisar a historia de la arquitectura incluyendo los desarrollos performativos y experiencias efímeras que han informado la arquitectura en los últimos 20 años**, a menudo a través de las múltiples bienales y trienales que se celebran ininterrumpidamente.

Bodybuilding, primera edición

LIVING PERFORMANCE es un proyecto que explora la relación entre arquitectura, performance y espacio público tomando como caso de estudio Performa NY y sus programas públicos en la ciudad de Nueva York.

Para ello, propongo una doble lectura de Performa:

1. Desde una perspectiva histórica, como institución facilitadora e impulsora de proyectos de urbanismo radical en la ciudad de Nueva York desde 2005.
2. A través de un seguimiento a tiempo real de su próxima Bienal en Octubre de 2021.

Con este proyecto busco explorar los urbanimos tanto offscreen como offscreen que Performa lleva testeando desde su primera iteración en 2005.

En mi práctica profesional como arquitecta, la performance ha sido a menudo un medio esencial desde el que atravesar temáticas, audiencias y tecnologías desde formatos para que los medios tradicionales de arquitectura no bastaban. Estas exploraciones me han llevado a desarrollar performances de arquitectura en instituciones de la talla del Victoria & Albert Museum de Londres o el CA2M de Madrid. Como historiadora de la arquitectura y comisaria, he continuado mi investigación en la Universidad de Columbia entre 2017 y 2019. Hoy

cuento con la invitación de Performa para colaborar con ellos, acceder a sus archivos y presentar el resultado de la investigación en sus publicaciones como acredita la carta que adjunto en este dossier.

METODOLOGIA

La Beca de Investigación en Nueva de York de Arquia me permitiría realizar una estancia de seis meses en Nueva York durante la cual podría desarrollar una propuesta que combine investigación y trabajo de campo. **El resultado de mi trabajo será publicado por Performa** tanto en el catálogo de su próxima bienal como en la segunda edición de *Bodybuilding*.

PROCESO METODOLÓGICO Y CALENDARIO

1-Trabajo de Archivo: Performa como Urbanismo de Memoria Colectiva. ¿Cómo ha intervenido el festival de Performa en la ciudad de Nueva York desde su festival inaugural en 2005? ¿Qué espacios, audiencias y agentes ha movilizado? Una primera parte de la investigación se desarrollará a partir del archivo de Performa cedido a la Fales Library de NYU. Este archivo, todavía en construcción, será accedido por primera vez para esta investigación. SEPTIEMBRE-MARZO 2021

2-Trabajo de Campo: Living Performa. Espacios de Emoción Extrema. Seguimiento y participación en la producción de la Novena Bienal de Performa. ¿Cómo se relaciona el festival con los cambios urbanos, políticos y sociales de Nueva York después de la emergencia global resultante de la pandemia? OCTUBRE 2021

3-Ensayo Crítico: Radical Urbanisms on and off screen. Colaboración con un texto en el Catálogo y Publicaciones de la Novena Bienal de Performa. ENERO-MARZO 2021

4-Visiting Scholar: NYU Performance Studies Program. La investigación también se nutrirá de la asistencia a clases dentro del programa de Performance Studies de la Universidad de Nueva York, NYU. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021

Clases propuestas:

Performance: Art, Activism & Public Space, impartida por Martha Bowers. *“Este curso analiza el desarrollo site specific performances con un énfasis especial en proyectos que se relacionan con problemas sociales e incluyen agendas de activismo. A medida que los artistas del sitio confrontan la matriz de fuerzas sociales, las políticas políticas cambiantes y las comunidades superpuestas que se relacionan con un sitio determinado, su estética, proceso creativo y objetivos han cambiado. ¿Cómo se pueden distinguir las líneas entre arte y activismo, arte y renovación urbana, arte y vida real?”*

Art During Crisis, impartida por RoseLee Goldberg *Esta clase analiza el papel de las instituciones culturales como agentes de transformación en momentos de crisis y se centra en artistas que, mediante su trabajo, movilizan discusiones políticas, sociales y culturales a través de la performance.*

BIBLIOGRAFÍA

Aubin, Charles, Roselee Goldberg, and Carlos Minguez Carrasco. *Bodybuilding. Architecture and Performance*. New York: Performa, 2020.

Goldberg, RoseLee. "Performance Art: From Futurism to the Present." *Leonardo* 21, no. 4 (1988): 464. <https://doi.org/10.2307/1578724>.

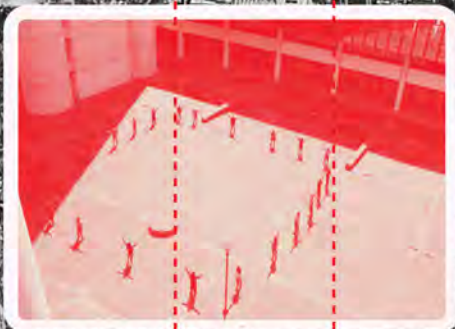
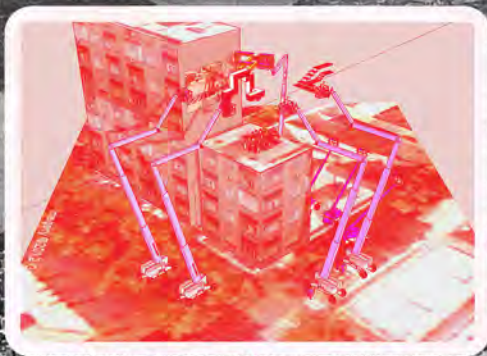
Goldberg, RoseLee. "Performance—Art for All?" *Art Journal* 40, no. 1-2 (1980): 369–76. <https://doi.org/10.1080/00043249.1980.10793630>.

Kaji-O'Grady, Sandra. "The London Conceptualists: Architecture and Conceptual Art in the 1970s." *Repenser les limites : l'architecture à travers l'espace, le temps et les disciplines*, 2005. <https://doi.org/10.4000/books.inha.1773>.

Thea, Carolee, and Thomas Micchelli. *On Curating Interviews with Ten International Curators*. New York, NY: D.A.P./Distributed Art Publishers, 2009.

PERFORMA

LIVING

Performa
100 W 23rd Street, Fl 5
New York, NY 10011

+1 212 366 5700
info@performa-arts.org
performa-arts.org

March 29, 2021

Fundación Arquia Committee
Arcs nº 1
08002 Barcelona
Spain

Paula Vilaplana de Miguel / Invitation Letter

To Whom It May Concern:

It is my great pleasure to invite Paula Vilaplana de Miguel to take part in the Performa Institute and conduct research on Performa's methodologies of "radical urbanism" as part of our next biennial, which will take place across New York City this October, 12-30, 2021.

Performa is the leading international organization dedicated to exploring the critical role of live performance in the history of the twentieth century art and to generating new directions for the twenty-first century, engaging artists, architects, designers, performers, and audiences through experimentation, innovation, and collaboration. Performa's unique year-round commissioning, touring, and education programs, involving all disciplines, culminate in the internationally acclaimed Performa biennial, which together forge a new course for contemporary art and culture.

As Performa Curator and Head of Publications, I am involved in both our biennial program and related publications. Among them is *Bodybuilding*, an ongoing research that explores the intersection of architecture and performance. Published in 2019, *Bodybuilding* is the first book to survey the use of live performance by architects, documenting the ways in which these actions challenge the discipline's conventions and the spatial, aesthetic, technical, and sociopolitical implications of this redefinition. The project considers, for example, how performances, by the use of bodies, staged environments, events, happenings, and scripted situations can help rethink architecture's role in current pressing questions for the built environment. Our first edition is now sold out and we are preparing a new, expanded edition to be published at the end of 2021.

As both a researcher and observer at Performa, Ms. Vilaplana de Miguel will be an active agent in the development of our public program and publications. Her projects and explorations are critical to help us re-think the practice of architecture today by making it accessible and engaging to its users. She is an innovative thinker with a proven track record for excellent work. Ms. Vilaplana de Miguel's research at Performa will be included in the forthcoming expanded edition of *Bodybuilding* and will feature in a series of essays in the Performa 2021 biennial catalogue focused on "radical urbanism" in the city of New York.

During her stay in New York, Ms. Vilaplana de Miguel will have access to the resources of the Performa Institute, including the Performa Archives, located in the Fales Library in New York University, and the documents and records of the Performa 2021 biennial. She will be in constant contact with our team of researchers, curators, and scholars during the production and public presentation of the biennial.

Although final confirmation is pending securing the necessary funding, we look forward to collaborating with Ms. Vilaplana de Miguel and wish her much luck with her applications for support. Please feel free to contact me at charles@performa-arts.org should you have any questions and thank you very much for your consideration of this request.

Yours sincerely,

Charles Aubin
Curator and Head of Publications