

MESTIZO ARTS PLATFORM

Mestizo Arts Platform (MAP): Innovación y investigación artística en ciudades como Amberes, Malinas, Gante, Turnhout (Bélgica), Rotterdam (Holanda), Buenos Aires y México DF. Una nueva corriente de artistas que tienen la mirada hacia el mundo entero. Una mezcla de teatro, baile, videoarte, etc. MAP va en busca de todo lo que se mueve en las ciudades a través de proyectos como Los Viernes MAF, BRAINS, MAPping, Studio Urbanization y Work in Progress. Todo este movimiento artístico fluye hasta juntarse en el anual Mestizo Arts Festival en octubre.

MAP es un proyecto de Fiëbre, una asociación cultural y artística belga que tiene como punto de partida el mestizaje de culturas y disciplinas de arte, siempre buscando nuevas perspectivas, formas de presentación y de interpretación. Fiëbre organizó el primer Mestizo Arts Festival (entonces llamado Mestizo Club) en 2007. MAP fue creado en 2015 para juntar todos las iniciativas de Fiëbre en un concepto total.

La riqueza de las ciudades nuevas en evolución continua.

Vivimos en un momento emocionante de la historia. Personas de todas partes se encuentran y conviven en un espacio geográfico compartido: la ciudad. Al mismo tiempo nuevas tecnologías les permiten de comunicar de forma constante con los países de origen. Todo eso da una riqueza abundante de información y historias en las ciudades.

“El Mestizo Arts Platform es como un atlas de aventura de nuestras ciudades híperdiversas. Al vagar por el laberinto que es la ciudad encontramos artistas con raíces en sus calles efervescentes que musan sobre qué significa para ellos la ciudad. MAP es una declaración de amor a la ciudad.”

Plataforma y festival artístico multidisciplinario.

MAP es una plataforma para el intercambio de estrategias e impulsos creativos de artistas y compañías nacionales e internacionales. Con MAP queremos ofrecer un podio que refleja la continua evolución de las ciudades, mediante conceptos y proyectos, presentaciones y coproducciones que representan nuestra visión innovadora acerca del arte urbano.

“Proclamamos el arte, en todo tipo de voces y lenguas. Así reverbera en nuestras calles efervescentes donde brilla con orgullo y donde se oye artistas de diversas disciplinas que rinden honor a lo maravilloso y lo fuerte que es la ciudad.”

La mezcla, el encuentro y la polinización.

Partimos de una mezcla rica ('mestizo') de y un diálogo entre las formas de arte, las culturas, las organizaciones, los artistas y el público. Nos gusta ir hasta los límites de lo desconocido.

“Buscamos una lengua en común, meneamos como locos entre registros y intermediamos como traductores entre las visiones del mundo. Los artistas te cuentan como ellos miran hacia la ciudad y te invitan a abrir la perspectiva.”

Comunidad y cooperación.

Más de 150 artistas y más de 50 socios dan su voz para celebrar con nosotros la riqueza cultural de las ciudades. Construimos puentes y reforzamos vínculos entre artistas, casas culturales, asociaciones fuera del mundo artístico y, claro, los habitantes de la ciudad.

“Te dio curiosidad? Pónte pues las botas en los pies, los binoculares en la nuca y abastécete de provisiones. No te asústes! El mugido y rugido intimidante de la ciudad requiere coraje y perseverancia. Pero, te rogamos: atrévete! Y crece con la ciudad. Sube a

sus torres y toma tu tiempo para asimilar la vista. Porque la complejidad confusa de la ciudad te ruega tener paciencia.”

QUE HACEMOS

El **Mestizo Arts Festival (MAF)** es el podio anual de los nuevos artes urbanos

Durante dos semanas se sumergen bailarines, músicos, actores, escritores y artistas plásticos juntos al público en la ciudad efervescente. Desde 2007 el MAF es punto central de una ciudad imaginaria siempre creciente: el Mestizo Arts Platform. El festival reúne todos los preámbulos, partes, desvíos, trayectos y brotes. MAF es un ritual anual de recargar las pilas. Es una aventura exaltadora que estimula el desarrollo de nuevas ideas, nuevos repertorios y el reflexionar sobre ello. El énfasis está en los artistas innovadores que desarrollan sus propios talentos con cierto hambre y van olfateando los talentos de los demás con curiosidad. El centro del festival se sitúa en el teatro Arenbergschouwburg en Amberes, pero también tiene podios en otros centros culturales en Amberes, Bruselas y Malinas. La colaboración con otras ciudades como Buenos Aires y México DF se deja ver en diversas producciones.

“Durante el Mestizo Arts Festival - coup de théâtre! –la imaginación colectiva toma el poder en la ciudad. Con elocuencia y en muchos idiomas. En el festival todo tipo de artistas rinden honor a lo maravilloso y lo fuerte que es la ciudad, le declaran el amor. Así el festival muestra la ciudad contemporánea como un ser hiperdiverso y ultracomplejo.”

BRAINS es el departamento de investigación y desarrollo del Mestizo Arts Platform.

Mestizo Arts Platform detecta, investiga y junta conocimientos sobre las nuevas prácticas artísticas en la ciudad. BRAINS es un espacio donde surgen ideas y burbujea el entusiasmo. Junto a expertos examinamos de forma informal los retos del sector artístico y más allá. No se permiten las agendas secretas, ni las visibles. BRAINS es un homenaje a la espontaneidad del pensamiento. Es una fiesta de la inteligencia colectiva: tras cada práctica, tras cada asociación hay personas con cerebro en el coco. Ellos son los ‘brains’ que indican la forma y la dirección. En el trayecto BRAINS ellos comparten su conocimiento y su experiencia.

BRAINS es un punto de inspiración que reverbera, gracias a los informes artísticos y de organización. La forma puede variar, pero siempre se trata de una colección de ambientes, impresiones, comprensiones y anécdotas. Los informes aclaran y forman el manual para los nuevos artes urbanos; son la leyenda del atlas que es el Mestizo Arts Platform. Así le damos la oportunidad a cualquiera para saborear el capital cultural derivado de las charlas y las discusiones.

“No queremos crear alboroto con nuestros mensajes o conclusiones, queremos crear un rincón íntimo – digital o en papel – donde las lenguas encuentren oídos en los que pueden susurrar y así iluminar y picar las regiones oscuras y inertes del cerebro.”

En **los Viernes MAF** el podio se llena con actos de música, baile y teatro: un breve encuentro y una parada en el trayecto que lleva al gran Mestizo Arts Festival en octubre.

Para muchos artistas los Viernes MAF forman una parada informal en sus trayectos artísticos. Es una parada educativa entre el Work in Progress y el Mestizo Arts Festival. Considéralo como una concentración de gente en un andén, todos viajeros con el mismo destino. Verás ahí fragmentos de diversos espectáculos con un componente común que suele ser el tema anual del festival. Aparte de ofrecer alimento artístico los Viernes MAF también sirven comidas exquisitas en el Restoran MAF.

“En los Viernes MAF el Mestizo Arts Platform tantea la atmósfera en la ciudad. Qué corrientes fluyen por las calles? Qué ambientes flotan por el aire? Los artistas te presentan sus impresiones y te muestran la ciudad desde sus perspectivas, muchas veces con los binoculares o la lupa a mano.”

MAPping: los artistas hacen el inventario de sus ciudades mediante un espectáculo, un mapa artístico en forma de folleto y un recorrido online.

Para el proyecto MAPping 4 artistas se sumergirán en su ciudad. Sus conclusiones se transforman en espectáculos presentados en el espacio público de la ciudad, en un folleto (donde cada historia forma una capa encima de las otras y se puede leer aparte o como conjunto) y en un recorrido artístico por la ciudad que se puede seguir online. Cada artista representa su propia disciplina. Un director de otra ciudad que tiene perspectiva externa ayuda a los 4 artistas y les sirve de pantalla acústica, antes de juntar las cuatro historias.

“Cada ciudad es un depósito de memorias y un decorado para los performances – a veces gloriosos, a veces banales – de sus habitantes. En MAPping los artistas exploran con asombro sus calles como cartógrafos sociales y culturales. Van en busca de sus lugares indeterminados y desenredan su significado. Con una mirada caprichosa. Con un sentido favorito. O desde una obsesión personal y absurda. Cada uno, desde su propia disciplina, nos muestra detalles valiosos, cosas pequeñas que representan la belleza, la vulnerabilidad y la confusión de esa cosa grande, mugiendo, aullando: la ciudad. Disfruta de la ciudad. Es tuya.”

Ya en 2014 artistas hicieron el inventario de Amberes y Malinas. Los resultados de cada estudio fueron presentados al público en 2014 y 2015. Los folletos se pueden pedir al enviar un correo a info@mestizoartsplatform.be

La fase de investigación de MAPping en Bruselas comenzó con una residencia de Junior Mthombeni en KVS (oct 2015). Planeamos hacer MAPping también en Gante, Turnhout y Rotterdam. Sin duda pronto seguirán Buenos Aires y México DF.

Studio Urbanization: un experimento con talento nuevo y nuevas formas de arte. Un medio nutritivo para MAF...

El experimento es lo que defina Studio Urbanization. El Mestizo Arts Platform hace inventario de quién y qué se mueve en la ciudad. Trás una convocatoria abierta y los tentáculos siempre alertas de una red amplia localizamos muchos artistas talentosos. En una primera fase experimental trabajamos con un grupo de artistas de diversas disciplinas y sectores para crear una instalación o un espectáculo. Tomamos el tema anual de MAF para darle al experimento una cierta dirección. A lo largo del proceso creativo los artistas van a la busca de una lengua común. Pero al mismo tiempo dejamos siempre lugar para la creatividad individual: cada uno toma su talento propio como punto de partida. Un guía artístico conduce y apoya el grupo para así destacar las ambiciones, estimular la polinización y traducir ideas a un nuevo repertorio. Luego se trabaja con los artistas en producciones concretas, para presentar en el MAF en octubre. Ocurre muchas veces que a los artistas se les abre camino hacia el MAF o otros encargos creativos profesionales a través de Studio Urbanization.

“Studio Urbanization es un laboratorio para los artistas ambiciosos. Primera fase? Impregnarse de los talentos propios. Una vez que estén empapados, se les acerca un megáfono que hace resonar su voz innovadora a través del panorama urbano.”

Studio Urbanization fue creado como proyecto piloto para Mestizo Arts Festival en 2009 desde la cooperación entre Arenbergschouwburg y Fiëbre. En los primeros años hubo mucho énfasis sobre artistas jóvenes con vínculos con hiphop, rap y spoken word. Gloria Boateng, Salah Ibnou Kacemi de NoMoBS, Simon Den Haerynck y otros participaron en producciones como H&G (grimmiger), TROOST, el bigband B.U.R.K.A., Rumble in da Jungle, etc. A finales de 2014 Fiëbre inició un estudio en el sector de los artes plásticos para descubrir también ahí nuevos talentos. En 2015 trabajamos

por primera vez con un grupo artístico multidisciplinario en el tema anual de MAF. Los artistas que participaron en el estudio luego fueron seleccionados para colaborar en las imágenes de la campaña ('el muro de MAF') y en otras producciones de MAF.

En **VERSUS** artistas de diversos géneros y disciplinas se oponen y se juntan en el podio.

Es posible alinear un poeta, un cantante de rap y un slam poet en un mismo podio? Y cómo se les cambiaría la voz cuando añadimos un músico al conjunto?

El Mestizo Arts Platform no teme la confrontación. Al contrario. Celebramos el contraste continuamente. Un par de veces al año creamos hasta una arena para ello. No organizamos luchas callejeras ahí. No. Juntamos en ella luchadores artísticos diversos. Porque sólo oponiéndose al otro puede revelar el artista su esencia por completo. Juntándose las fuerzas, además, ambos pueden enriquecer su repertorio, explotando las fuerzas el uno al otro. Así todos salen ganando.

Para el público VERSUS es un ejercicio de descubrimiento o negación de los límites. Dónde se acaba el arte del uno y empieza el del otro? En qué lengua artística se entienden los artistas en el podio? Y cómo suena su diálogo?

“VERSUS es un podio amplio, donde juntamos artistas de diversos géneros y disciplinas para palparse los límites. Sé advertido: lo hacemos con la esperanza secreta de que la atracción mutua los hace fusionarse. Si sólo fuera por una noche.”

Varios procesos creativos y iniciativas se incorporan en VERSUS, como 'The Bobby James Family invita...'. Ya en 2009 presentamos una edición con cantantes de rap y poetas. Christophe Vekeman, Eva Cox, Naima Albdouni, Gloria, Jizz y Magot aceptaron entonces la confrontación total. El concepto se repitió y creció con los años. En 2013 'The Bobby James Family' se convirtió en punto central para la presentación de las noches de VERSUS.

> **The Bobby James Family invita ...**

The Bobby James Family es una banda con estilo, conocida por sus improvisaciones buenísimas y sus jams legendarios. Combinan con mucho amor sus géneros favoritos como soul, funk y jazz y no tienen miedo de ponerle un fuerte beat. Para el Mestizo Arts Platform los músicos de la banda se mezclan con artistas de géneros diversos (slam poetry, reggae, música electrónica, etc). Varias veces al año la banda invita a un artista o varios artistas en Arenbergschouwburg para disfrutar e improvisar juntos.

Work In Progress (WIP): la tribuna de los artes nuevos

Cada año dos días del MAF son dedicados a Work In Progress, en los que una decena de artistas presentan un espectáculo inacabado. La tribuna se llena sobre todo con personas vinculadas a los artistas, con socios del festival y con interesados del sector cultural. Después de cada WIP los artistas entran en diálogo con algunos representantes del sector, habitantes de la ciudad curiosos que están fascinados por lo desconocido y descubren así todas las novedades. Durante dos días intensivos estos expertos prueban las nuevas voces de la ciudad. Para ellos esta degustación es puro gozo: les es un placer y un honor de vivir la creación de algo nuevo de tan cerca. Al final del WIP ellos dan sugerencias, que no representan ni juicio ni conclusión. Sería imposible: sobre los cimientos de lo que muestran los artistas aún se tiene que construir el espectáculo final. Son consejos sin compromiso. Pero para muchos artistas valen oro. Con feedback constructivo en el bolsillo – y a veces con tarjetas de visita – vuelven a sus talleres, para ahí dejar madurar las ideas. También ocurre que algún experto decide colaborar en una producción, en esos casos Mestizo Arts Platform se ofrece como apoyo y vínculo entre los dos. Cada año sin excepción se estrenan así nuevas producciones nacidas del WIP.

“Work in Progress es abierto y directo: varios artistas de diferentes disciplinas se paran en algún punto del recorrido extraordinario de su proceso creativo para mostrar al mundo hasta

donde han llegado. Críticos y expertos de todas partes se ponen en primera fila para observar y dar consejos constructivos, y hasta una tarjeta de visita.

La red Inter-City: artistas estudian la red urbana entre Amberes, Bruselas, México DF y Buenos Aires.

Encargamos a varios artistas y asociaciones artísticas un experimento de intercambio artístico en las ciudades de Amberes, Bruselas, México DF y Buenos Aires. Juntos ellos explorarán la manera en la que los desarrollos urbanos nuevos (la hiperdiversidad, las olas migratorias, la digitalización, etc) influyen a los artes. Aparte de crear así una red duradera entre ciudades (inter-city) esto enriquece el desarrollo individual de los artistas participantes.

Ya muchos años el MAF trabaja en el intercambio de artistas y asociaciones de México DF y Buenos Aires. Estas ciudades tienen mucha semejanza con las ciudades europeas, pero también tienen una identidad propia muy fuerte y mucho conocimiento acerca de las posibilidades del arte (cooperativo), de la migración (europea, estadounidense, ...) y del metropolitano.

Dibujamos un trayecto de dos años. Durante 2016 los artistas seleccionados visitarán otras ciudades donde serán recibidos por asociaciones artísticas profesionales y donde harán una residencia de 3 semanas. En 2017 los artistas participarán en diversos procesos creativos en las ciudades participantes.