

SINTONÍA RADIANTE

Interferencias entre arte, magia y ciencia

Sintonía Radiante aborda las conexiones entre pensamiento científico, creación artística y tradiciones esotéricas analizadas desde la perspectiva de las Humanidades y los *cultural studies*. El pensamiento racionalista que se implanta con fuerza desde el siglo XVIII - el llamado Siglo de las Luces - iniciaría un proceso en el cual todos los conocimientos y experiencias conectadas con el pensamiento mágico y las tradiciones herméticas quedarían en absoluta sombra, siendo repudiados duramente e incluso perseguidos. Se definiría así un binomio antagónico: de un lado la Ciencia (como concepto unívoco y simbólico del pensamiento racional y empírico), y en su reverso las llamadas 'ciencias ocultas', un compendio de conocimientos y prácticas de larga tradición relacionadas con lo oculto, lo hermético, lo esotérico y lo místico.

Posteriormente, con la Modernidad en la bisagra entre los siglos XIX y XX, la ciencia viviría un vertiginoso desarrollo gracias a factores como la aparición del psicoanálisis de Freud, el uso cotidiano de la electricidad, la teoría de la relatividad de Einstein o el descubrimiento de la radiactividad o los Rayos X. Como respuesta a estos avances, sería el arte quien pusiera a prueba la propia revolución científica, planteando nuevos dilemas como el del potencial del inconsciente o la comunicación extrasensorial, o haciendo brotar géneros como la ciencia ficción. En este contrapunto al cientifismo y al racionalismo, el arte acogería en su seno algunos de los principios de esas 'ciencias ocultas' que habían sido marginadas. Da inicio así un delicioso y poco conocido baile entre arte, ciencia y ocultismo, un historial de flujos y reflujos creativos entre arte, ciencia y esoterismo en un periodo histórico en el que ninguna de estas tres áreas de conocimiento era estancas. Hoy, a principios de nuestro siglo XXI, esa permeabilidad parece volver a producirse cuando se solapan de nuevo los discursos científicos y los postulados esotéricos.

Sintonía Radiante explora estos territorios desde la óptica de los estudios culturales, una perspectiva ideal desde donde valorar el tratamiento que ciertas cuestiones clave para la raza humana (tales como el caos, el azar, el misterio o la muerte) han recibido por parte de artistas, científicos y ocultistas. Y es que, en el origen de la experimentación científica, de los ritos místicos y de la creación artística, residen el idealismo y la posibilidad, un ánimo común que emana de los impulsos puramente humanos de evolución personal y de transformación del mundo.

Este programa se desarrolla de febrero a diciembre de 2021 y combina sesiones de carácter teórico y ponencias de expertos con la elaboración de un programa de radio mensual. El curso consta de 2 sesiones mensuales de 3 horas cada una:

Sesión Círculo: De carácter teórico, en la que se cuenta con la intervención de un experto cada vez, y que da lugar a un debate posterior y a la planificación de la escaleta del programa de radio. | 3 horas.

Sesión Radio: Realización del programa de radio sobre el tema tratado en la Sesión Ponencia con todos los participantes del curso como público y como eventuales colaboradores. Cada programa *Sintonía Radiante* constituye un contenido fijo como podcast en la web de Matadero. | 3 horas.

Con este programa de radio elaborado conjuntamente por todo el grupo, *Sintonía Radiante* quiere homenajear a la tradición de los programas de radio de misterio que forman parte de nuestra cultura popular.

Cada mes se abordará un concepto que será analizado desde diversas perspectivas. El curso arrancará con cuatro temáticas: **Lenguaje, Fantasma, Objeto y Azar.**

COMISARIADO Y COLABORADORES

Comisaria: Mery Cuesta

Mery Cuesta. Crítica de arte, comisaria de exposiciones, docente y dibujante. Como crítica de arte, desarrolla su carrera en medios como La Vanguardia, El Mundo o Radio3-RNE. En la actualidad, conduce la sección de crítica de arte en el programa 'El Ojo Crítico' de Radio Nacional. Como comisaria, sus proyectos abordan cuestiones relativas a la cultura popular, las subculturas, el outsider art y la disección crítica de los mecanismos del arte contemporáneo. Ha comisariado una treintena de exposiciones tales como 'Quinquis de los 80: Cine, prensa y calle', el Pabellón catalán en la Bienal de Venecia (2017) o 'Humor absurdo: Una constelación del disparate en España' en el CA2M Madrid. Es la Directora del Master de Ilustración y Comic en Elisava-Universidad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, y profesora de Arte Contemporáneo en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra. Ha sido galardonada en 2019 con un premio Graffica por su contribución "*a la difusión crítica de la cultura popular y underground*", en palabras del jurado.

Colaboradores (Equipo Nuclear): Miguel Ángel Delgado, Carolina Martínez y Aitor Saraiba. El Equipo Nuclear da apoyo al curso en todas sus sesiones a lo largo del año y, así mismo, imparte diversas clases teóricas.

Miguel Ángel Delgado. Periodista, escritor, divulgador científico y crítico de cine. Colaborador habitual en El Español, Yorokobu y Quo, ha escrito, además, para ABC, El Correo, La Razón, La Vanguardia o El País. También ha sido profesor de cinematografía en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha comisariado exposiciones sobre la figura de Frankenstein, el escritor Julio Verne y el inventor Nikola Tesla, a quien le dedicó su primera novela, *Tesla y la conspiración de la luz* (Destino, 2014). También es comisario de la exposición ‘La bailarina del futuro. De Isadora Duncan a Joséphine Baker’ en Espacio Fundación Telefónica. Es colaborador de ciencia en el programa ‘El ojo crítico’ de Radio Nacional.

Carolina Martínez. Doctora en Bellas Artes, DEA en Nuevas Prácticas Culturales y Artísticas, Licenciada en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha, y Diplomada en Interpretación Escénica. Participa en diferentes proyectos de investigación en el campo de las artes escénicas y audiovisuales, áreas en las que tiene diferentes publicaciones en libros y revistas de impacto; además ha editado y traducido una antología de textos de la cineasta Maya Deren. Aparte de su carrera académica, trabajó durante varios años como actriz y performer. En la actualidad es profesora del Grado de Artes Escénicas de la Universitat de Girona (ERAM) y miembro del Comité de Selección de SEMINCI.

Aitor Saraiba. Artista. Su obra tiene como eje central el dibujo, pero este ha encontrado diversas aplicaciones en su multifacética carrera: desde las exposiciones hasta las novelas gráficas, pasando por la cerámica, las acciones e intervenciones murales, así como la fotografía, el video o los telares. El talento por la escritura también le ha acompañado desde niño. Asimismo, ha impartido varios cursos y conferencias sobre obra autobiográfica y sobre sus acciones multidisciplinares que contemplan el dibujo como un medio sanador y el arte como un acto mágico de transmisión.

Invitados: A lo largo del curso se invitarán a una serie de expertos en materias como el sonido, el azar, el aura del objeto, la virtualidad, etc., temáticas que forman parte de la encrucijada entre arte, ciencia y esoterismo y que serán examinadas desde diversas perspectivas. Entre los confirmados:

Ramón Mayrata. Poeta, novelista, guionista de espectáculos de teatro y televisión y editor, fundó la editorial especializada Frackson con Juan Tamariz. Es especialista en la evolución e interpretación cultural del ilusionismo. Imparte cursos de literatura para varias universidades norteamericanas y de historia del ilusionismo en el Centro Universitario María Cristina de El Escorial. Como novelista ha publicado *El Imperio desierto*, *Ali Bey el Abasi*, *El Sillón Malva*, *Miracielos* y *El Mago Manco* (2016), donde explora los límites de la ficción y la realidad. Fruto de su relación con las artes escénicas y la tecnología de la ilusión son los ensayos *Por arte de magia*. y *La Sangre del Turco* y, recientemente, su colaboración en *Valle-Inclán. Houdini y el hombre que tenía rayos X en los ojos* (2015), donde reconstruye una polémica científica que dividió a la opinión pública en España en los años 20 a 30 a propósito de la visión a través de los cuerpos opacos. Su última obra publicada es *Fantasmagoría, Magia, Terror, Mito y Ciencia*, publicada por *La Felguera*, sobre el papel del ilusionismo en la creación de las tecnologías del espectáculo, en la aparición del cine y en la génesis de la realidad virtual.

Carme Pardo. Doctora en Filosofía por la Universitat de Barcelona, ha centrado su investigación en temas relacionados con la estética de la música contemporánea. Profesora de Historia de la Música en la Universitat de Girona. Investigadora postdoctoral en la IRCAM-CNRS de París donde lleva a cabo una investigación sobre el espacio sonoro en la música contemporánea. Se hizo cargo de la edición y traducción de John Cage, *Escritos al oído* (1999) y es autora de “La escucha oblicua: una invitación a John Cage”, galardonada en 2008 con el Coup de Coeur en Publicaciones de Música Contemporánea de la Academia Charles Cross. Ha sido comisaria adjunta de la exposición “Encuentros de Pamplona 1972: Fin de fiesta del arte experimental” realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Javier Arriés. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. Desde muy temprana edad, se sintió atraído por la Física y la ciencia en general, pero también por el mundo y la fenomenología de lo anómalo y del pensamiento mágico; una afición que en su momento le llevó a investigar y conocer, desde dentro y de primera mano, lugares, personajes y grupos relacionados con la cábala, la magia, la alquimia, la brujería o el chamanismo. Fruto de ese interés a lo largo de más de cuarenta años de investigaciones personales acerca de lo heterodoxo, la antropología, y la historia insólita y menos conocida, son seis libros publicados hasta la fecha, y una extensa cantidad de artículos publicados desde 1995 como colaborador en revistas especializadas como *ND Karma 7*, *Año Cero* y *Más Allá de la Ciencia*. Compaginando su actividad profesional como docente con su afición por lo insólito, ha colaborado en diferentes programas de radio como invitado, asesor científico, documentalista, guionista, y, esporádicamente, como productor y locutor. Es autor de libros como “*Magia y religión nórdicas*”, “*Magia en el Antiguo Egipto*” u “*Objetos malditos*”.

Julio Pérez Manzanares. Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, y amplía sus estudios en Filosofía. Actualmente ejerce como profesor de Estética y Arte Contemporáneo en la Universidad Nebrija de Madrid. Es autor de diversos ensayos sobre arte, género y cultura visual contemporánea tales como *Costus: You Are a Star* (2008), *Una temporada en lo moderno: el silencio de Rimbaud* (2011), *Drácula Superstar* (2014), *Mirar con un ojo cerrado* (2018) o *Juan Hidalgo y zaj; arte subversivo durante el franquismo* (2018) o *Postpornografía. Estética y comunicación de la era viral* (en prensa). Ha realizado comisariados independientes y colaboraciones en exposiciones como *Common People: Visiones/Versiones del Presente* (2009), *Veinte años después de la muerte de Jaime Gil de Biedma* (2010), *El papel de la movida* (2013) o *En plan travesti (y radical)* (2018).

DATOS PRÁCTICOS

Fechas: del 22 de febrero al 16 de diciembre, 2021.

Horario: Un lunes y un jueves de cada mes. Los lunes tendrán lugar las sesiones teóricas y de debate (Sesión Círculo), y los jueves se realizará el programa de radio (Sesión Radio).

- **Febrero:** lunes 22 de 17-20h. y jueves 25 de 17-20h.
- **Marzo:** lunes 8 de 17-20h. y jueves 25 de 17-20h.
- **Abril:** lunes 19 de 17-20h. y jueves 29 de 17-20h.
- **Mayo:** lunes 17 de 17-20h. y jueves 27 de 17-20h.
- **Junio:** lunes 14 de 17-20h. y jueves 24 de 17-20h.
- **Julio:** lunes 12 de 17-20h. y jueves 22 de 17-20h.
- **Septiembre:** lunes 13 de 17-20h. y jueves 30 de 17-20h.
- **Octubre:** lunes 18 de 17-20h. y jueves 28 de 17-20h.
- **Noviembre:** lunes 15 de 17-20h. y jueves 25 de 17-20h.
- **Diciembre:** lunes 13 de 17-20h. y jueves 16 de 17-20h.

Espacio: Matadero Madrid

Precio: El coste total de la matrícula es de 400 euros.

300 euros para estudiantes, jubilados y desempleados. Es necesario presentar un documento acreditativo de este descuento.

Tras completar el programa se expedirá un certificado acreditativo de participación.

Plazas: Máximo 25 participantes.

Inscripciones:

<https://form.jotform.com/203551802135345>

Si estás interesado/a debes enviar una carta de motivación hasta el día 7 de febrero explicando las motivaciones e intereses que te mueven a querer ser parte de Sintonía Radiante. Incluye tu nombre y no te extiendas, por favor, más de tres párrafos.

Escríbenos a: inscripciones@mataderomadrid.org, indicando en el asunto del correo el nombre del curso “Sintonía Radiante”.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debo asistir a todas las sesiones, lunes y jueves?

Lo ideal es que así sea, pero podrás seguir el desarrollo del curso perfectamente, aunque faltes alguna sesión.

¿Yo también participaré en el programa de radio? ¿Cómo?

Iremos conformando grupos de alumnos que participen progresivamente en el programa de radio con algunos contenidos que prepararemos, así que – solo si tú lo deseas – sí, participarás en el programa de radio.

El programa de radio ¿se graba en directo? ¿Es un podcast? ¿Dónde podrá oírse?

Es un programa que grabamos el tirón, como si fuera un directo, de no más de 70 minutos, con una estética radiofónica ágil: no es solamente un podcast de conversación, sino que tiene secciones, sintonía, etc. El programa se realiza con público (asisten los alumnos y se reservará un pequeño aforo de público ajeno al curso), y los programas resultantes se colgarán en la web de Matadero Madrid para disfrute público.