

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 relacionados 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 en un periodo histórico en el que ninguna de estas tres áreas de conocimiento era estanca.

Sintonía Radiante responde al interés creciente por la faceta cultural de las tradiciones esotéricas y al auge de la divulgación científica, y reflexiona sobre la manera en que hoy, en nuestro siglo XXI, se solapan de nuevo los discursos científicos con los postulados esotéricos y con la revisión de ciertos relatos del arte orillados por un discurso histórico rígido.

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.

MECÁNICA DEL CURSO

Esta primera edición tiene lugar de abril a junio de 2021 y desarrolla 6 temas; cada tema consta de 2 sesiones:

- **Sesión Círculo (martes):** 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 (jueves):** Realización del programa de radio sobre el tema tratado en la Sesión Círculo 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 podcast, *Sintonía Radiante* quiere homenajear a la tradición de los programas de radio de misterio que forman parte de nuestra cultura popular.

TEMÁTICAS

Sintonía Radiante aborda seis temas que serán analizados desde diversas perspectivas. El curso arranca con las tres temáticas **Lenguaje, Fantasma y Objeto**.

FECHAS

- martes 20 y jueves 22 de abril, 2021
- martes 4 y jueves 6 de mayo, 2021
- martes 25 y jueves 27 de mayo, 2021
- martes 1 y jueves 3 de junio, 2021
- lunes 14 y miércoles 16 de junio, 2021
- martes 29 de junio y jueves 1 de julio, 2021

HORARIO

De 16 a 19h.

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 y 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.

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 una acto mágico de transmisión.

EXPERTOS

A lo largo del curso se invitarán a una serie de expertos en materias que forman parte de la encrucijada entre arte, ciencia y esoterismo y que serán examinadas desde diversas perspectivas.

Expertos participantes

Ramón Mayrata | Sesión 'FANTASMA'

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. 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.

Julio Pérez Manzanares | Sesión 'CONJURO'

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 zaij; 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).

Wences Lamas | Sesión 'SECRETO'

Artista y terapeuta. Artista plástico, lírico, audiovisual, músico y performer que tiende lazos con el ritual, la terapia y la sanación. Usa el simbolismo, el juego y la vanguardia como herramientas mágicas. Ha realizado sus hechizos para sellos musicales, centros de arte, festivales, editoriales, ferias, cuevas y montañas a lo largo de la península y parte de Europa.

Carme Pardo | Sesión 'AZAR'

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. Es investigadora del proyecto "Mundos virtuales en el cine de los orígenes: dispositivos, estética y públicos" (PGC2018-096633-B-I00).

Àngel Quintana | Sesión 'VIRTUALIDAD'

Àngel Quintana, Catedrático de Historia y Teoría del cine en la Universidad de Girona y Decano de la Facultad de Letras. Ha sido profesor invitado en la Universidad Paris III Sorbonne-Nouvelle, la Universidad de Lausanne, la Universidad de los Andes en Bogotá y la Iranian National School of cinema de Teheran. Ha publicado diferentes monografías y ensayos entre los que destacan *Fábulas de lo visible* (Acanalado, 2003), *Después del cine* (Acanalado, 2011), *Virtuel ?* (Cahiers du cinéma, 2008), *Lorca et le cinéma* (2019) y recientemente el *diario del desconcert* (Avenç, 2020). Ejerce como crítico de cine en *El puntavui* y *Caiman Cuadernos de cine*. Es director del proyecto "Mundos virtuales en el cine de los orígenes: dispositivos, estética y públicos" (PGC2018-096633-B-I00).

Ramón Girona | Sesión 'VIRTUALIDAD'

Ramón Girona es profesor agregado y vicedecano de la Facultad de Letras de la Universitat de Girona. Es autor de *Frank Capra* (Madrid: Cátedra, 2008), *Why We Fight de Frank Capra. El cine al servicio de la causa aliada* (Valencia: Ed. de la Filmoteca, 2009), *El cine de propaganda als EUA/El cine de propaganda en EE.UU.* (Barcelona: UOC, 2010 y 2015). Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros, siendo los últimos: "*Como braceando en el vacío. Cartas de Herminio y Néstor Almendros a Josep Ferrater Mora*" en Fathia Idmhand et al. (ed.), *Lugares y figuras del exilio republicano del 39*, Bruselas: Ed. Pie. Peter Lang, 2020 y, en prensa, "El tiempo, la vejez y la memoria en el cine catalán reciente" en Barbara Zecchi et al. (ed.), *Envejecimiento y cines ibéricos*, Valencia: Ed. Tirant Lo Blanch. Es miembro del grupo de investigación *Teories de l'art contemporani* de la UdG y participa como investigador en el proyecto *Mundos virtuales en el cine de los orígenes: dispositivos, estética y públicos*, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (PGC2018-096633-B-I00).

Julia Carreras | Sesión 'ALQUIMIA'

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona e investigadora centrada en el folclore referente a la Hechicería, la Ponzonería y la Brujería en el Pirineo. Es cofundadora y copropietaria de Occvltà, una empresa centrada en la elaboración de productos y artefactos herbales desde 2013, a través de la que también se hace difusión y divulgación de la historia y la tradición de la etnobotánica entre el público en general mediante la colaboración con museos e instituciones culturales. Ha sido ponente en dos ediciones del Viridis Genii Symposium en Portland, Oregón (ediciones de 2018 y 2019). Es uno de los miembros fundadores del Gremi de l'Art, una iniciativa cuyo objetivo es difundir las tradiciones mágicas y el lore de la península ibérica a través de la visión académica y la práctica individual y colectiva. Actualmente reside en los Pirineos de España, donde trabaja con los museos locales, y en especial el Ecomuseu de les Valls d'Àneu, organizando actividades de etnobotánica, talleres de magia popular y visitas guiadas. Su trabajo se centra en la recuperación activa de tradiciones y

creencias mágicas de la comunidades de montaña que corren el riesgo de ser condenadas al olvido. En la actualidad, también ofrece formaciones online sobre etnobotánica popular y folklore relacionado con el mundo vegetal.

DATOS PRÁCTICOS

Lugar: Matadero Madrid (curso presencial)

Precio: El coste total de la matrícula es de 100€. Para estudiantes, jubilados y desempleados el coste total de la matrícula es de 80€, siendo necesario presentar la documentación que acredite esta circunstancia para poder aplicar el descuento.

Plazas: Máximo de 20 plazas.

Inscripciones: Hasta el día 21 de marzo. Si estás interesado debes enviar [a través de este formulario](#) una carta de motivación explicando las motivaciones e intereses que te mueven a querer ser parte de Sintonía Radiante. 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”.

Política de cancelación:

Se reserva el derecho de posponer o cancelar el curso si no hay suficientes personas inscritas, o si la comisaria y colaboradores no pudieran asistir por problemas de salud. Si debido a un rebrote del COVID-19, razones de salud pública o instrucciones o recomendaciones de las autoridades gubernamentales, autonómicas o sanitarias de cualquier administración no pudiera llevarse a cabo la celebración de este curso, será considerado causa de fuerza mayor, y serán reintegrados totalmente los pagos recibidos por matriculación. Si este hecho se produjera una vez comenzado el curso, o el alumno desistiera de la asistencia al mismo por causas no imputables a la organización, el alumno podrá solicitar la devolución del mismo en el plazo máximo de 14 días, devolviéndose la parte proporcional de la parte del curso restante.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debo asistir a todas las sesiones?

El curso está ideado para que las sesiones sean presenciales. Lo ideal es que asistas a todas, 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 su disfrute público.