

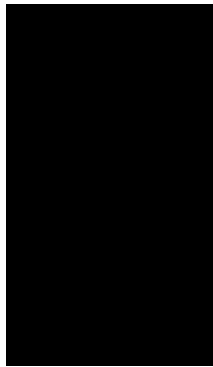
Biblioteca *KATHARSIS*

observació – escolta – reconeixement – judici

Recomanat per **Núria Guiu Sagarra**, directora, coreògrafa i *performer* de *LIKES*

1. [Versions](#) [Vídeo] / Oliver Laric. 2010.

Vídeo en referència al fenomen *Cover Dance* a internet; al poder de les imatges vinculat a la reproducció, versió i re-interpretació de les mateixes com a possibilitat de crear nous valors o al contrari, de legitimar els establerts.

2. [The Disintegration Loops](#) [Música] / William Basinski. 2002.

Basinski crea música tallant i acoblant antigues cintes de casset. El so es desintegra a cada *loop* degut a la cinta magnètica, que evoca una certa nostàlgia o fragilitat dels materials o processos físics en contrast amb els digitals. La materialitat efímera del cos i de la cinta magnètica enfront la qualitat infinita i immutable al temps d'allò digital.

3. [An Anthropology of Images: Picture, Medium, Body](#) [Llibre] / Hans Belting; traducció a l'anglès de Thomas Dunlap. Princeton: Princeton University Press, 2011.

“Public images have allways controlled personal imagination; and the personal imagination, in turn, either cooperates with them or resists them.” (2011:15)

4. [El entusiasmo: precariedad y trabajo creativo en la era digital](#) [Llibre] / Remedios Zafra. Barcelona: Editorial Anagrama, 2017.

“Preferir al entusiasta y no al triste, verlo en las redes, en la publicidad, elegirlo es algo cotidiano.” (2017:31)

5. [La expulsión de lo distinto: percepción y comunicación en la sociedad actual](#) / Byung-Chul Han; traducció d'Alberto Ciria. Barcelona: Herder, 2017.

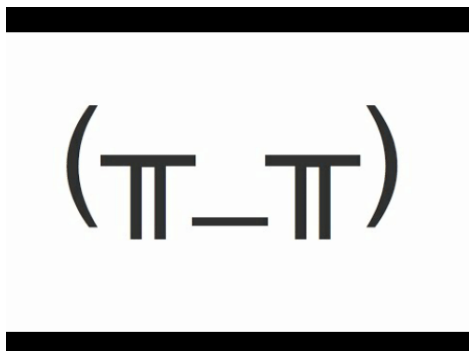
"Allò polític, pulcre, llis, impecable és la senya de la identitat de l'època actual. [...] Perquè allò polític ens resulta avui de bellesa? Més enllà del seu efecte estètic, reflexa un imperatiu social general: encarna l'actual societat positiva. Allò polític i impecable no fa mal. Tampoc ofereix cap resistència." (2017:12)

6. Referències visuals i captures de pantalla:

- **K-POP** [abreviació de *Korean popular music*, un gènere musical que inclou distints estils com ara la música dance electrònica, el hip hop, el rap, el rock, l'R&B, etc., i que es refereix específicament a la música popular de Corea del Sud].

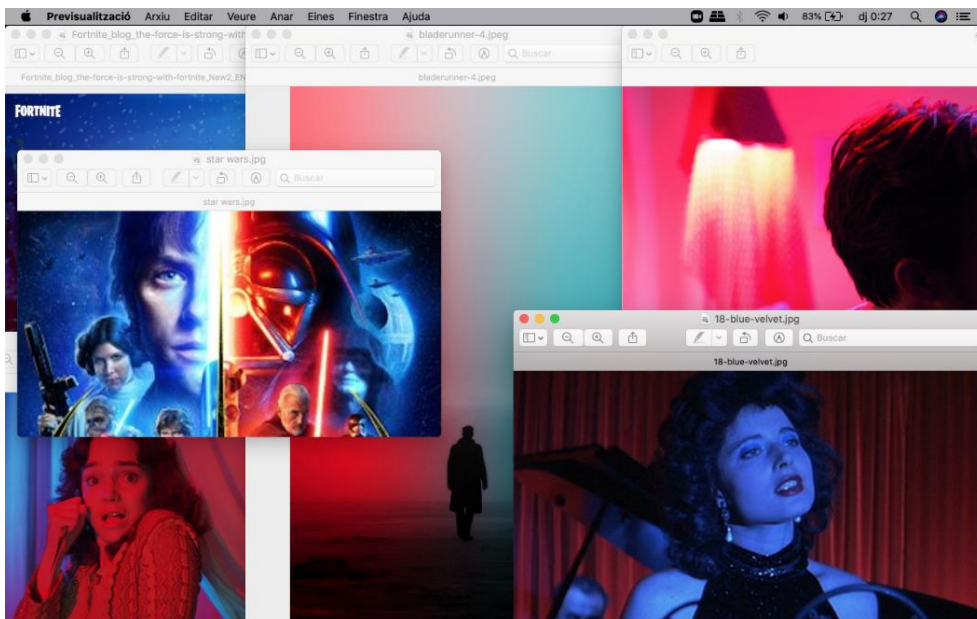

- **Simbologia digital (TT)**

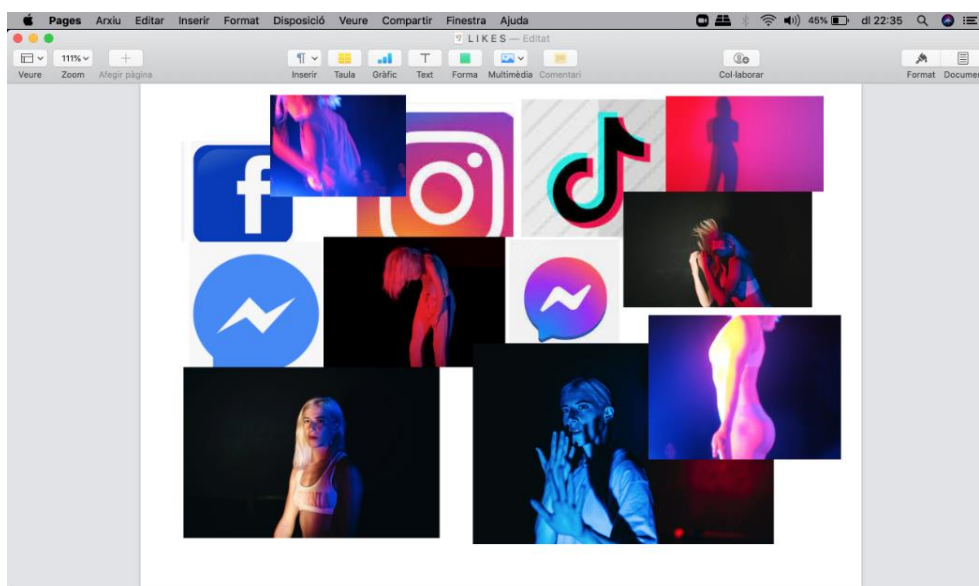

Crying Face - Copy and Paste
Text Art - YouTube

- Paleta de colors de *Likes* (composició Núria Guiu, *found footage*)

- Paleta de colors *Likes II* (composició Núria Guiu, *found footage*)

Recomanat per **Martina Tosticarelli**, moderadora i directora de la *TAULA RODONA PERFORMATIVA*

7. [*Presence in play: A critique of Theories of Presence in the Theatre*](#) [Llibre] / Cormac Power. Amsterdam: Rodopi, 2008.

Estar presente, crear presencia, deconstruir la presencia... Este libro plantea un análisis exhaustivo y esclarecedor sobre el tema desde diferentes perspectivas.

8. [*La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las representaciones*](#) [Llibre] / Henri Lefebvre; traducció d'Óscar Barahona i Uxo Doyhamboure. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Despliega infinitas constelaciones conceptuales sobre el tema de la presencia y de la ausencia, partiendo de la representación para alejarse de ella.

9. [*Artaud le Moma: interjections d'appel*](#) [Llibre] / Jacques Derrida. París: Galilée, 2002.

El punto de partida es una pregunta que se objetualiza porque no se puede teorizar (como la presencia misma).

10. *Scultura d'ombra* [Escultura] / Claudio Parmiggiani. Fum i sutge sobre taula. 150 x 115 cm.

Me parece muy sugerente porque habla de la presencia como huella, en este caso del fuego.

Recomanat per **Alexandra Laudo**, creadora de *Com observar un cel nocturn*

11. [**24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep**](#) [Llibre] / Jonathan Crary. Nova York i Londres: Verso, 2012.

Un llibre extremadament lúcid, audaç i pertinent sobre la cultura de la permanent productivitat i el capitalisme biopolític, que posa èmfasi en la relació d'aquestes qüestions amb la hipervisualitat, les noves tecnologies, i l'atenció.

12. [**Artificial darkness: An obscure history of Modern Art and Media**](#) [Llibre] / Noam Milgrom Elcott. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Un assaig interessantíssim i intel·ligent, que fa una revisió històrica exhaustiva sobre la condició moderna de la foscor artificial, i sobre el seus usos en les arts visuals, escèniques i cinematogràfiques.

13. [**El libro de la luna : historia, mitos y leyendas**](#) [Llibre] / Fatoumata Kebé; traducció de Regina López Muñoz. Barcelona: Blackie Books, 2020.

Perquè, tal com reivindica l'autora, la Lluna mereix que algú expliqui la seva història. Kebé afirma que aquest astre és el seu gran amor i la novel·la de la seva vida, i potser per això aconsegueix crear un relat bell i interessant, en què no només revisa nombrosos mites i fets històrics vinculats a la Lluna, sinó en què també l'explica des del coneixement astrofísic. També, perquè ens agrada el compromís social i polític d'aquesta astrònoma i astrofísica francesa d'origen africà, i la barreja de llibertat creativa, convenciment i bogeria amb què treballa Blackie Books.

14. [**Diecinueve apagones y un destello: un manifiesto tentativo**](#) [Llibre] / Valentín Roma. Barcelona: Arcadia Editorial, 2020.

Una compilació d'assajos brillants sobre la foscor, el *blackout* i els instants de llum. Roma escriu i pensa des d'un lloc summament personal i singular, cultíssim però aliè als constreyniments acadèmics. A més, la programació expositiva i les línies de reflexió crítica sobre la imatge que ha bastit i desplegat com a director de la Virreina són una de les millors coses que han passat a Barcelona en el context de les arts visuals.

15. [**Big Bang. Destruction et création dans l'art du 20e siècle**](#) [Exposició] / Catherine Grenier (comissària) i Agnès de la Beaumelle, Chantal Béret, Nicole Chapon-Coustère, Brigitte Leal i Camille Morineau (comissàries associades). París: Centre Pompidou, 15 de juny de 2005 - 27 de març de 2006.

Aquesta exposició creada per un fabulós equip de dones comissàries, va suposar una revolució museogràfica en la manera de pensar i presentar les col·leccions d'art. Trencant amb l'ordenació cronològica i transgredint la separació entre disciplines, plantejava un recorregut per obres emblemàtiques de l'art modern i contemporani de la col·lecció del Centre Pompidou, sota temàtiques estimulants i evocadores (Melancolia, Sexe, Guerra, Subversió...), i subtemàtiques singulars i agosarades (transparència, esclat, l'ull salvatge, la ciutat abstracta, obscenitat, voyeurisme, nostàlgia, estranyesa inquietant, pathos/mort, revolució...). Em vaig passar hores visitant-la, amb el cor accelerat i la ment agitada.

16. [Space Oddity](#) [Cançó] / David Bowie. Londres i Chicago: Philips. Records i Mercury Records, 1969.

Perquè és un hit atemporal, i perquè aconsegueix transmetre -més que moltes fotografies, pel·lícules i retransmissions en directe d'expedicions espacials- el vertigen de la propulsió en el viatge cap al firmament, i la sensació de tristesa, de bellesa infinita i de solitud extrema de l'astronauta perdut en la immensitat del cosmos. "Now it's time to leave the capsule if you dare..."

17. [New ways of seeing](#) [Programa de ràdio] / James Bridle. BBC, Radio 4, 2019.

Un programa de ràdio de la BBC dirigit i conduït per l'artista i investigador James Bridle. Tot partint d'inquietuds similars a les que Berger va plantejar en la sèrie televisiva i el llibre homònim *Ways of seeing* -que ha estat també una referència en el procés de treball de *Com observar un cel nocturn*- i amb la participació d'artistes visuals com Hito Steyerl o Trevor Plagen, Bridle analitza críticament la naturalesa "invisible" d'internet i les noves tecnologies, i el seu impacte en la cultura visual.

18. [Una certa foscor](#) / Alexandra Laudo. Barcelona: Fundació bancària "la Caixa", 2018 i [Todas las pantallas oscuras](#) / Alexandra Laudo i Albert Alcoz. Barcelona: Soy Cámara-CCCB, 2019.

Potser és una immodèstia imperdonable, però em resulta també estrany no mencionar dos altres treballs meus directament relacionats amb *Com observar un cel nocturn*, que formen part del meu projecte curatorial de llarg recorregut entorn de la foscor: l'assaig que acompanyava l'exposició *Una certa foscor*, que vaig comissariar a CaixaForum el 2018; i el vídeo assaig co-realitzat l'any 2019 amb Albert Alcoz *Todas las pantallas oscuras*, pel programa Soy Cámara del CCCB. Tots dos es poden consultar i/o descarregar gratuïtament en [català](#) i [castellà](#).

Recomanat per **Andrea Soto**, assessora filosòfica d'*Entrar a vivir*

19. **El hombre Atlántico** [Llibre] / Margarite Duras. [s.l.]: [s.n.], 1982.

En este libro, Margarite Duras comparte una voz fragmentada, desvíos transiciones que le permiten pensar y crear, anudar y desanudar desde pensamientos que le obsesionan y le definen hasta derivas mínimas en donde se pone en juego la vida.

Recomanat per **Marc Vilanova**, dissenyador de d'il·luminació, espai escènic i sonor d'*Entrar a vivir*

20. **Converses amb compositors famosos : sobre la creació de llurs obres mestres, la seva genialitat i inspiració** [Llibre] / Arthur M. Abell. Tarragona: Artur Martí i Gili, 1992.

Destaco las conversaciones con Brahms, donde habla particularmente sobre la inspiración, sobre las revelaciones que le provocaba la composición y la conexión que sentía cuando escribía música.

Recomanat per **Sara Serrano**, acompanyant mediatúrgic d'*Entrar a vivir*

21. **Margaret Mead, Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas** [Llibre] / Margaret Mead; traducció de Francesc Gironella. Barcelona: Editorial Laia, 1935.

De ella me interesa toda la aplicación a la causa feminista desde sus estudios antropológicos y su teoría de que los roles y las conductas sexuales son una cuestión de contexto socio-cultural por encima del género; pionera en la utilización de este término y en el replanteamiento de los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Como añadido, conocí a esta mujer gracias a mi madre que pasaba horas devorando sus libros.

Recomanat per **Adriano Galante**, músic i intèrpret d'*Entrar a vivir*

22. **El tiempo es lo único que tenemos: actualidad de las artes performativas** [Llibre] / Varis autors; traducció de Fernando Bruno. Buenos Aires: La Caja Negra, 2019.

Una de las mejores recopilaciones que he leído sobre las artes vivas, con textos fascinantes de Silvio Lang, Bojana Kunst, Maaike Bleeker, Karin Harrasser, Ana Vujanovic, Bojana Cvejic o André Lepecki. Una auténtica delicia que abre puertas y descubre caminos, como todo lo que publica Caja Negra Editorial, y a la que llegué gracias a la cineasta Mònica Rovira.

Recomanat per **tot l'equip** d'*Entrar a vivir*

23. [**La poética**](#) [Llibre] / Aristòtil; introducció, text revisat, traducció i notes de Xavier Riu. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2017.

En Aristóteles encontramos por vez primera el término kátharsis en el ámbito de una teoría poética, esto es, una teoría creativa. Lo que interesa es la ambigüedad del concepto de catarsis, remite no solo a una purificación sino a un modo de composición particular: "Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva acabo la kátharsis de tales afecciones".

Recomanat per **tot l'equip** d'*Antropologies de la caixa negra*

24. [**The Devil and Commodity Fetishism in South America**](#) [Llibre] / Michael Thomas Taussig. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980.

Para entender la dimensión mágico-fetichista del capitalismo de las últimas décadas.

25. [**Ontologie de l'accident: essai sur la plasticité destructrice**](#) [Llibre] / Catherine Malabou. París: Ed. Léo Scheer, 2009.

Una reflexión sobre el tiempo y una mirada casi microscópica a las formas de la experiencia.

26. [**El barro de la revolución**](#) [Videoinstal·lació] / Paloma Polo, 2019.

Una inmersión en las temporalidades y modos de vida de los revolucionarios filipinos que viven desde hace décadas en la jungla.

27. [**Double Negative**](#) [Videoinstal·lació] / Amie Siegel, 2015.

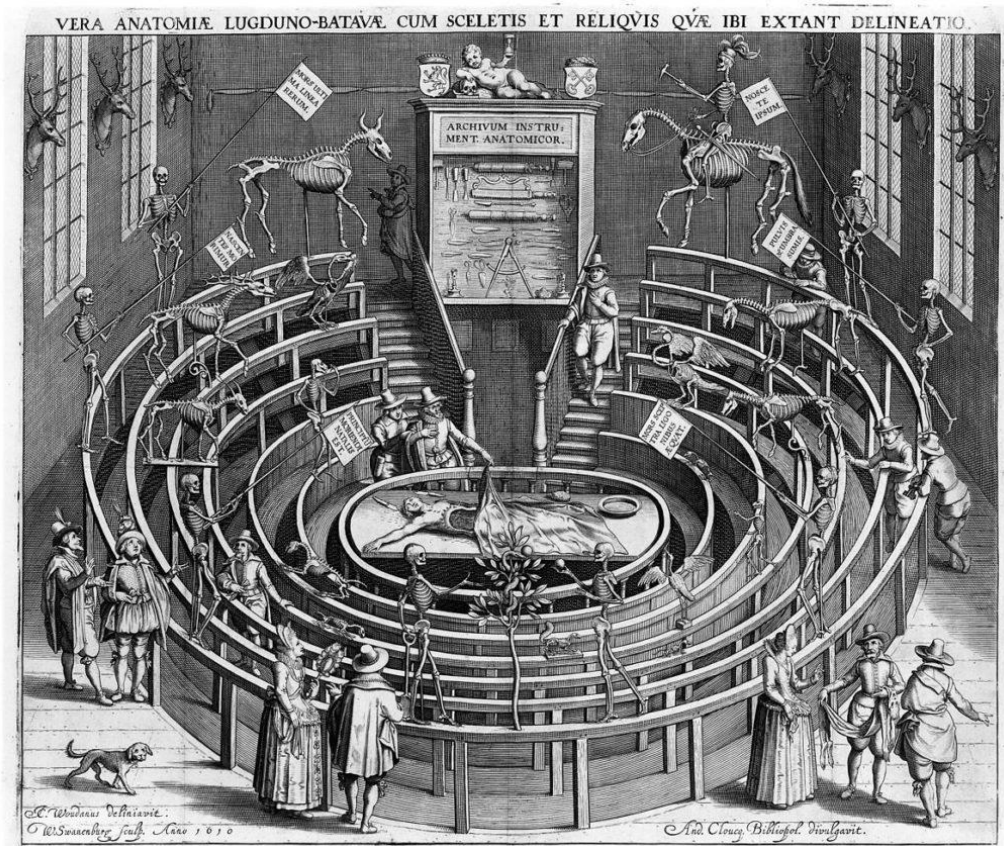
Un proyecto clave para entender el engarce de la memoria postcolonial y los discursos críticos de la arquitectura contemporánea.

28. [**Machine**](#) [Àlbum de música] / Gaika. Mixtape, 2016.

Un disco brillante, "ghettofuturista" y profético.

Recomanat per l'Equip de Programació i Continguts

29. [La conferència com a performance \(Per la implantació d'un Teatre Conferència\)](#) [Article] / Sibylle Peters; traducció de Marc Villanueva. Barcelona: Pausa núm. 42, 2020.

Imatge: Wilhelm Swanenburgh, "Das Theatrum Anatomicum in Leiden", 1610.

30. [Why Theatre? Golden Book V](#) [Libre] / Editat per Kaatje De Geest, Carmen Hornbostel i Milo Rau. Gant: NTGent, 2020.