

SPEECH ACTS/ ACTOS DE HABLA

INSITE

Andrea Torreblanca
2021

ACTOS DE HABLA/ SPEECH ACTS

UNA PUESTA EN ESCENA EN TRES ACTOS BASADA EN
TEXTOS Y CONVERSACIONES
DEL INSITE JOURNAL
1992-2021

A PLAY IN THREE ACTS BASED ON TEXTS AND CONVERSATIONS
FROM THE INSITE JOURNAL
1992-2021

SINOPSIS

Actos de habla es una puesta en escena conceptual basada en textos, proyectos y conversaciones de 1992 a la fecha, comisionados e incluidos en el *INSITE Journal*.

Dos bailarines/actores escuchan e interpretan un montaje de textos y conversaciones de distintas épocas que ponen en tensión nuestro papel como seres sociales frente al contexto que habitamos hoy en día. Los temas entrecruzan conceptos como resiliencia, crisis, intolerancia, racismo, marginalización, control político y social, además del poder del arte y las instituciones para reparar e imaginar el futuro. La puesta en escena en tres actos desencadena una serie de encuentros y confrontaciones entre los actores, quienes a su vez revelan la importancia de la esfera pública como espacio central de acción y del lenguaje como instrumento para la construcción de la historia.

Speech Acts is a conceptual play based on texts, projects and conversations from 1992 to date, commissioned and included in the *INSITE Journal*.

Two dancers / actors listen and interpret a montage of texts and conversations from different eras that stress our role as social beings in the context that we inhabit today. The themes intersect concepts such as resilience, crisis, intolerance, racism, marginalization, political, institutional, and social control, and the power of art and institutions to repair and imagine a future. The play triggers a series of encounters and confrontations between the actors, who in turn, reveal the importance of the public sphere as a central space of action and of language as an instrument for the construction of history.

VOCES Y TEXTOS DE/ VOICES AND TEXTS BY:

Terry Allen, Lars Bang Larsen, Julia Bryan-Wilson, Johnny Coleman, Donna Conwell, Karen Cordero, Kerry Doyle, Keller Easterling, Andrea Fraser, Fernando García-Dory, Carles Guerra, Marina Gržinić, Silvia Gruner, David Harvey, Pablo Helguera, Wonne Ickx, Jeffrey Kastner, Grant Kester, Sharon Lerner, Anna Maria Maiolino, Denise Markonish, Allan McCollum, Tobias Ostrander, Sandra Pinardi, Elizabeth Povinelli, Dieter Roelstraete, Suely Rolnik, Lucía Sanromán, Itala Schmelz, Allan Sekula, Chris Sharp, Simon

Sheikh, Greg Scholette, Andrea Torreblanca y/and Elvan Zabunyan.

Lugar: Una plaza abierta o un espacio público y social inspirado tanto en los parques de recreo de la segunda mitad del siglo XX, como en las obras *Estación sin título* del artista Nari Ward (INSITE97) y *Abandonado II* (IN/SITE92-94) realizada por los artistas Ulf Rollof y Michael Schnorr. Los elementos arquitectónicos se asemejan a rampas, escaleras, bancas o recovecos para reunirse, refugiarse o jugar. Uno de los muros sirve para que los actores/bailarines escriban con gis.

Place: An open square or a public and social space inspired both by the recreational parks of the second half of the 20th century, as well as by the works *Untitled Depot* by the artist Nari Ward (INSITE97) and *Abandonado II* (IN / SITE92-94) performed by artists Ulf Rollof and Michael Schnorr. Architectural elements resemble ramps, stairs, benches, or nooks for gathering, shelter, or play. One of the walls is for the actors / dancers to write with chalk.

PERSONAJES: 2 actores/bailarines (género y edad indistintos)
Characters: 2 actors/dancers (indistinct gender and age)

1. PRIMER ACTO: ¿QUÉ SIGNIFICA SER HUMANO EN ESTE MOMENTO?
FIRST ACT: WHAT DOES IT MEAN TO BE HUMAN RIGHT NOW?

[Resumen. Dos jóvenes están aislados en espacios domésticos mientras escuchan diálogos que aluden a la pandemia, la incertidumbre y la crisis política, entre otros temas].

[Summary. Two young people are isolated in a domestic space where they perform slow hand/feet movements while listening to dialogues that allude to the pandemic, uncertainty and the political crisis, among other topics.]

Nota/ Ref. coreográfica: Referencia: Yvonne Rainer, *Hand*. Bruno Munari, *Gestures*

1: DAVID HARVEY (V.O.)
What does it mean to be a human right now?

MONITOR:
¿Qué significa ser humano en este momento?
David Harvey, Lecture, inSite_05

2: KERRY DOYLE (V.O.)
It's one of many important conversations I think that are going on in our lives right now as we try to get a grip on the

uncertainty that we are living with as individuals, as institutions, as a society, and as a global community. There have been so many changes in our personal lives and our habits, in our work environments, in our economic stability, in our relationships to one another... that is really hard to get a handle on, not only in what we are living right now but certainly get a handle on where we are going moving forward.

MONITOR:

Es una de las muchas conversaciones importantes que están sucediendo en nuestras vidas en este momento mientras tratamos de controlar la incertidumbre con la que estamos viviendo como individuos, como instituciones, como sociedad y como comunidad global. Ha habido tantos cambios en nuestras vidas personales y hábitos en nuestros entornos de trabajo, en nuestra estabilidad económica, en nuestras relaciones mutuas en los últimos meses, que es realmente difícil de atender, no sólo lo que estamos viviendo ahora, sino de controlar sin duda hacia dónde vamos más adelante.

Kerry Doyle, VIEWPOINTS, INSITE, 2020

3: PABLO HELGUERA (V.O.)

Suddenly, everything that we took for granted once is no longer given. Things that were routine for us have given place to the unpredictable. We appear to be more vulnerable than ever, with enemies that are familiar such as economic hardship, racism and intolerance, being amplified by this crisis more than ever, while the unexpected threat of the virus is corroding our confidence and testing our resilience.

MONITOR:

De repente, todo lo que dimos por sentado una vez ya no se da. El mundo con el que estábamos familiarizados y las

preocupaciones que lo animaban se sienten ahora más remotos que nunca. Cosas que para nosotros eran rutinarias han dado lugar a lo impredecible. Parecemos ser más vulnerables que nunca, con enemigos que nos son familiares como las dificultades económicas, el racismo y la intolerancia, amplificados por esta crisis más que nunca, mientras la amenaza inesperada del virus corroe nuestra confianza y pone a prueba nuestra capacidad de recuperación.

Pablo Helguera,
VIEWPOINTS, INSITE, 2020

4: CARLES GUERRA (V.O.)

...right now, I have a similar feeling, in the sense that we no longer know where we are, or at least the dimension, or the scale of the space we operate with is somehow blurry or insecure, uncertain. There is no more sense of place, especially these days when we all kind of live in a domestic space.

MONITOR:

En este momento tengo una sensación similar, en el sentido de que ya no sabemos dónde estamos, o al menos la dimensión o la escala del espacio con el que operamos es de alguna manera borrosa o insegura, incierta. No hay más sentido de lugar, especialmente en estos días cuando todos vivimos en un espacio doméstico.

Carles Guerra,
VIEWPOINTS, INSITE, 2020

5: ANDREA TORREBLANCA (V.O.)

El aislamiento temporal ha convertido nuestras unidades familiares en nuestros dominios públicos, en tanto que el mundo exterior nos parece más críptico y desconcertante que nunca. Si bien nuestras iniciativas están suspendidas, nos hemos visto reducidos a una red de lenguaje

reciclado y cuerpos bidimensionales
que luchan entre la esfera pública
virtual privada y la inexistente.

MONITOR:

Temporary seclusion has transformed
our family units into our public
realms, while the world outside
appears to us more cryptic and
perplexing than ever before. While
our initiatives are suspended, we
have been reduced to a network of
recycled language and two-
dimensional bodies that struggle in
between the private and the
nonexistent virtual public sphere.

Andrea Torreblanca, *INSITE Journal*, Social Beings,
2020

6: DONNA CONWELL (V.O.)

This moment has starkly
demonstrated how privilege can be a
powerful shock absorber in moments
of upheaval. In the US, it has also
revealed the vulnerabilities of a
fragmented society, deeply divided
along cultural, ethnic, and
economic lines, to adequately
respond to a crisis.

MONITOR:

Este momento ha demostrado
claramente cómo el privilegio puede
ser un poderoso amortiguador en
momentos de agitación. En los
Estados Unidos, también ha revelado
las vulnerabilidades de una
sociedad fragmentada, profundamente
dividida en líneas culturales,
étnicas y económicas, para
responder adecuadamente a una
crisis.

Donna Conwell, *VIEWPOINTS*, *INSITE*, 2020

7: JULIA BRYAN-WILSON (V.O.)

Writing in July 2020, in a time
saturated with escalating mortality
rates due to the COVID-19 pandemic
and activism around deathly state
violence towards Black people, I
think anew about vitality and
necessity—about life and aliveness,
about who and what is deemed
indispensable.

MONITOR:

Escribo en julio de 2020, en un momento saturado por los crecientes índices de mortalidad debido a la pandemia de COVID-19 y por el activismo en torno a la mortal violencia del Estado hacia las personas negras, pienso de nuevo en la vitalidad y la necesidad, en la vida y en la viveza, en quién y en qué consideramos indispensable.

Julia Bryan-Wilson,
INSITE *Journal*, Vital Forms, 2020

8: LARS BANG LARSEN (V.O.)

Life itself—understood as a human and more-than-human, ecologically shared condition—is slipping away.

MONITOR:

En nuestra época la vida misma — entendida como una condición humana y más-que-humana compartida en el aspecto ecológico— se está apagando.

Lars Bang Larsen,
INSITE *Journal*, Vital Forms, 2020

9: GRANT KESTER (V.O.)

What is the relationship between being, or the ontology of the self, and the surrounding social world within which the self is imbedded?

MONITOR:

¿Cuál es la relación entre ser, o la ontología del yo, y el mundo social circundante en el que está inmerso el yo?

10: DAVID HARVEY (V.O.)

What kind of world do we want to live in?

MONITOR:

¿En qué tipo de mundo queremos vivir?
David Harvey

2. SEGUNDO ACTO. VIDA PÚBLICA/ ESFERA PÚBLICA
 SECOND ACT: PUBLIC LIFE/PUBLIC SPHERE

[Resumen: Los dos actores se encuentran en una plaza, se confrontan y rechazan mutuamente mientras escuchan los diálogos. Utilizan cartulinas para hacer altavoces y letreros de protesta; escriben sobre la pared las palabras clave de lo que escuchan].

[Summary: The two actors are in a plaza; they confront and reject each other while listening to the dialogues. They use cardboards to make loudspeakers and protest signs; they write key words of what they hear on the wall.]

11: DAVID HARVEY (V.O.)

Can we develop a way of thinking which resonates with the marginalized, the oppressed, the excluded, the alienated? And if so, what kinds of things would we want to say?

Monitor:

¿Podemos desarrollar una manera de pensar que resuene entre los marginados, los oprimidos, los excluidos y los alienados? Y de ser así, ¿qué cosas nos gustaría decir?

David Harvey

12: ANDREA FRASER (V.O.)

I think that I can speak for all of the artists when I say that this is an extremely important aim. Especially now, when here and throughout the Americas all aspects of the public sphere are under attack, when the public sector is being downsized, public services privatized, public space enclosed, public speech controlled, and public goods of all kinds exchanged for the currency of private goals,

be they prestige, privilege, power,
or profit.

Monitor:

Creo que puedo hablar por todos los artistas cuando digo que esta es una tarea extremadamente importante. Especialmente ahora, cuando aquí y en las Américas todos los aspectos de la esfera pública están bajo ataque, cuando el sector público está siendo reducido, los servicios públicos privatizados, el espacio público encerrado, el discurso público controlado y los bienes públicos de todo tipo intercambiados por la moneda de propósitos personales, ya sean prestigio, privilegio, poder o ganancias.

Andrea Fraser, *Inaugural Speech*, INSITE97

ACTOR ESCRIBE SOBRE EL MURO: PUBLIC SPHERE, PUBLIC SECTOR,
PUBLIC SPACE, PUBLIC SPEECH CONTROLLED, PRIVILEGE, POWER.
TAMBIÉN EN ESPAÑOL

13: SIMON SHEIKH (V.O.)

The center cannot hold, and we thus need to consider more resilient practices and strategies, including our social and political alignments, and cultural producers and art workers. To turn a phrase, site-specificity is not enough: we must move towards fight specificity.

MONITOR:

El centro no puede sostenerse y por lo tanto debemos considerar prácticas y estrategias más resilientes, incluyendo nuestras alineaciones sociales y políticas como productores culturales y trabajadores del arte. Para decirlo de alguna manera, la especificidad de sitio no es suficiente: debemos avanzar hacia la especificidad de lucha.

Simon Sheikh, *INSITE Journal*, *Performing Resilience*, 2020.

ACTOR ESCRIBE: THE CENTER CANNOT HOLD, FIGHT SPECIFICITY

14: MARINA GRŽINIĆ (V.O.)

Exploitation has violent, social, institutional, racialized, and class dimensions. Consequently, what are processes of emancipation for some, are processes of subjugation for others

Monitor:

La explotación tiene dimensiones violentas, sociales, institucionales, raciales y de clase. En consecuencia, lo que para algunos son procesos de emancipación, para otros son procesos de subyugación.

Marina Gržinić, *INSITE Journal*,
After History, 2021

ACTOR ESCRIBE: EXPLOITATION, CLASS, LABOR

15: TOBIAS OSTRANDER (V.O.)

Asylum and refugee statuses are currently being severely limited and immigrant families are being separated, with children held in detention camps. The keys of entry to the United States, what constitutes a welcome guest, are continually shifting in character from one day to the next.

Monitor:

Los estatus de asilo y refugio se están viendo gravemente restringidos, se está separando a las familias y reteniendo a los niños en campos de detención. Las llaves de entrada a Estados Unidos —aquello que constituye un huésped bienvenido— están cambiando de carácter constantemente, de un día a otro.

Tobias Ostrander, *INSITE Journal*,
Social Beings, 2020

ACTOR ESCRIBE: IMMIGRANTS, BORDER, REFUGEE, HOSPITALITY

16: ELIZABETH POVINELLI (V.O.)

The question of land and birthright and, more broadly, questions of who belongs where and how to keep certain people from coming in has grown as a backlash against global capitalism.

Monitor:

El asunto de la tierra
y el derecho de
nacimiento, y de manera
más amplia los asuntos
de quién pertenece
dónde y cómo evitar la
entrada de ciertas
personas, se han
desarrollado en forma
de una violenta
reacción contra el
capitalismo global.

Elizabeth Povinelli,
INSITE Journal, Social
Beings, 2020

ACTOR ESCRIBE SOBRE EL MURO: PERTENENCIA, CAPITALISMO GLOBAL

17: JULIA BRYAN-WILSON (V.O.)

"I can't breathe." One of the rallying cries of the Black Lives Matter movement in the wake of the killing of George Floyd by the Minneapolis police has focused on the ability to breathe. At the large, beautiful protests in Oakland, everyone takes care to wear masks, to prevent the spread of the virus as it is floats invisibly between us. Inhaling and exhaling have never felt more marked, more differential, more urgent, more dangerous, more privileged.

Monitor:

"No puedo respirar". Una de las consignas del movimiento Black Lives Matter [las vidas negras importan] tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía

de Minneapolis se ha concentrado en la capacidad de respirar. En las grandes y hermosas protestas en Oakland, todos procuran traer mascarillas para prevenir la propagación del virus mientras éste flota invisible entre nosotros. Las acciones de inhalar y exhalar nunca se han sentido más marcadas, más diferenciadoras, más urgentes, más peligrosas, más privilegiadas.

Julia Bryan-Wilson
INSITE *Journal*, Vital Forms, 2020

ACTOR ESCRIBE: I CAN'T BREATHE, MASKS, VIRUS, INHALING,
EXHALING

18: CHRIS SHARP (V.O.)

It feels like we're at a point in history where the resilience of democracy is being tested by extremism and intolerance. Whether it overcomes that test, and the empty place is restored to its periodic emptiness, or whether it disappears altogether remains to be seen.

Monitor:

Parece que estamos en un momento en la historia en que la resiliencia de la democracia está siendo probada por el extremismo y la intolerancia. Queda por ver si supera la prueba y si el espacio vacío se restaura a su vacío periódico o si se desaparece por completo.

Chris Sharp, *INSITE Journal*,
Performing Resilience, 2019

ACTOR ESCRIBE: DEMOCRACIA, INTOLERANCIA,
ESPACIO VACÍO

19: KERRY DOYLE

There is a theory of trauma called "betrayal trauma theory" that talks about the fact that trauma is not only terror and fear, but also a social betrayal. So, on a personal level that might be within a family unit, but it also might be a societal or institutional failure, a betrayal of institutions.

Monitor:

Hay una teoría del trauma llamada "teoría del trauma de la traición" que habla del hecho de que el trauma no es sólo terror y miedo, sino también una traición social. Entonces, en un nivel personal podría estar dentro de una unidad familiar, pero también podría ser un fracaso social o institucional, una traición de las instituciones.

Kerry Doyle, VIEWPOINTS, 2020

ACTOR ESCRIBRE: TRAUMA, FAILURE, TRUST

20: LUCÍA SANROMÁN (V.O.)

Hoy ese mundo ya no existe. La era de las divisiones nacionales y políticas proteccionistas está nuevamente sobre nosotros. Entonces podríamos preguntarnos: ¿Qué será olvidado o borrado esta vez?

Monitor:

Today that world is no more. The age of national divides and protectionist policies is again upon us. And so, we might do well to ask: what shall be forgotten or erased this time?

Lucía Sanromán, *INSITE Journal*,
Performing Resilience, 2019

ACTOR ESCRIBE: THE WORLD IS NO MORE. OLVIDAR, BORRAR

21: CARLES GUERRA (V.O.)

So, what we get is a situation, a sort of a dramatic situation that we need to overcome by all means in order to repair a sense of loss of the world, a loss of historicity because we no longer have the possibility to stick together one to each other and generate these causalities, these stories, these pictures of the world or to overcome the loss of absence of freedom, the loss of a sense of future possibilities.

Monitor:

Entonces, lo que obtenemos es una situación, una especie de situación dramática que debemos superar por todos los medios para reparar una sensación de pérdida del mundo, una pérdida de historicidad porque ya no tenemos la posibilidad de mantenernos juntos y generar estas causalidades, estas historias, estas imágenes del mundo, o para superar la pérdida de un sentido de libertad, la pérdida de un sentido de las posibilidades futuras.

Carles Guerra, VIEWPOINTS, 2020

ACTOR ESCRIBE SOBRE EL MURO: IMÁGENES DEL MUNDO,
POSIBILIDADES FUTURAS

TRANSICIÓN: APARECE EN PANTALLA:

The fire ain't out

Johnny Coleman, IN/SITE92

El fuego no se ha apagado

Johnny Coleman, IN/SITE92

24: DAVID HARVEY (V.O.)

We are on the wrong train, we need to get off of
it, we need to create a new one, how can we do it?

Monitor:

Estamos en el tren equivocado,
necesitamos bajarnos, necesitamos
crear uno nuevo, ¿cómo podemos
hacerlo?

David Harvey

3. TERCER ACTO: ACTOS DE HABLA

THIRD ACT: SPEECH ACTS

[Resumen: Los dos actores borran las palabras de la pared; se sientan juntos por primera vez a tener un diálogo con actos de habla mientras escuchan las voces de los artistas; los movimientos coreográficos tienen un sentido de reversa o hacia atrás].

[Summary: Both actors erase words on the wall; they seat together to have for the first time a dialogue among them while listening to artist's statements. The choreographic movements have a sense of 'reverse' or backwards direction.]

22: DAVID HARVEY V.O.)

So how do we start to configure a conversation about alternatives? And that conversation has to address what for me is really the fundamental kind of issue about who are we and what do we want to become?

Monitor:

Entonces, ¿cómo empezamos a configurar una conversación sobre alternativas? Y esa conversación tiene que abordar lo que para mí es un tema fundamental sobre quiénes somos y en qué nos queremos convertir.

David Harvey

23: ITALA SCHMELZ (V.O.)

Pensemos en este momento que papel es el del arte y el del artista. Porque si pensamos quiénes han abierto los paradigmas, quiénes han cuestionado las normas de la identidad y los modos de ser, pues por muchas décadas ha sido el arte el que ha jugado ese papel.

Monitor:

Let's think in this moment what roles is that of art and the artist. Because if we think about who has opened paradigms, who has questioned the norms of identity and the modes of being, for many decades it is art that has played that role.

Itala Schmelz, 2020

24: ALLAN SEKULA (V.O.)

In some ways, everyday life is more interesting and more complex than anything you can possibly stage.

Monitor:

De alguna manera, la vida cotidiana es más interesante y más compleja que cualquier cosa que puedas escenificar.

Allan Sekula, 1997

25: ANNA MARIA MAIOLINO

(V.O.)

Y que a través de actos poéticos podemos soñar con un mundo mejor.

Monitor:

Through poetic acts we can dream of a better world.

Anna Maria Maiolino, 1997

26: FERNANDO GARCÍA-DORY (V.O.)

Contribuir a regenerar y renovar las formas que habitamos, las formas en las que estamos en el mundo.

Monitor:

To contribute to regenerate and renovate the ways in which we inhabit, the ways in which we are in the world.

Fernando García-Dory, 2021

27: TERRY ALLEN

I think the work is of this world,

I'm not interested in art that is about art. I'm interested in making work that engages its people, is about the people, and about the times that we live in.

Monitor:

Creo que el arte es de este mundo. No estoy interesado en el arte que es sobre el arte. Estoy interesado en hacer obra que involucra a la gente, es sobre la gente y sobre los tiempos en los que vivimos.

Terry Allen, 1997

28: PABLO HELGUERA (V.O.)

Introspection can be a positive impulse, but it means nothing if it's not transformed eventually into action.

Monitor:

La introspección puede ser un impulso positivo, pero no significa nada si no se transforma en acción.

Pablo Helguera, 2020

29: SILVIA GRUNER (V.O.)

This idea that when you take a decision in your life you are really changing the course of your life.

Monitor:

Me gusta esta idea de que cuando tomas una decisión, a veces en realidad estás cambiando el curso de tu vida.

Silvia Gruner, 1994

30: TERRY ALLEN (V.O.)

I really learned that language is not the only way we communicate to each other.

Monitor:

Realmente aprendí que el lenguaje no es la única manera en que nos comunicamos unos con otros.

Terry Allen, 1997

31: GREG SHOLETTE (V.O.)

So, in that sense language becomes, it kind of gets close to almost I would say a Speech Act, this term that we are using it to intervene and to make something happen.

Monitor:

En ese sentido el lenguaje se convierte o se acerca a un Acto de habla, este término que usamos para intervenir o para hacer que algo suceda.

Greg Sholette, 2021

FIN
THE END