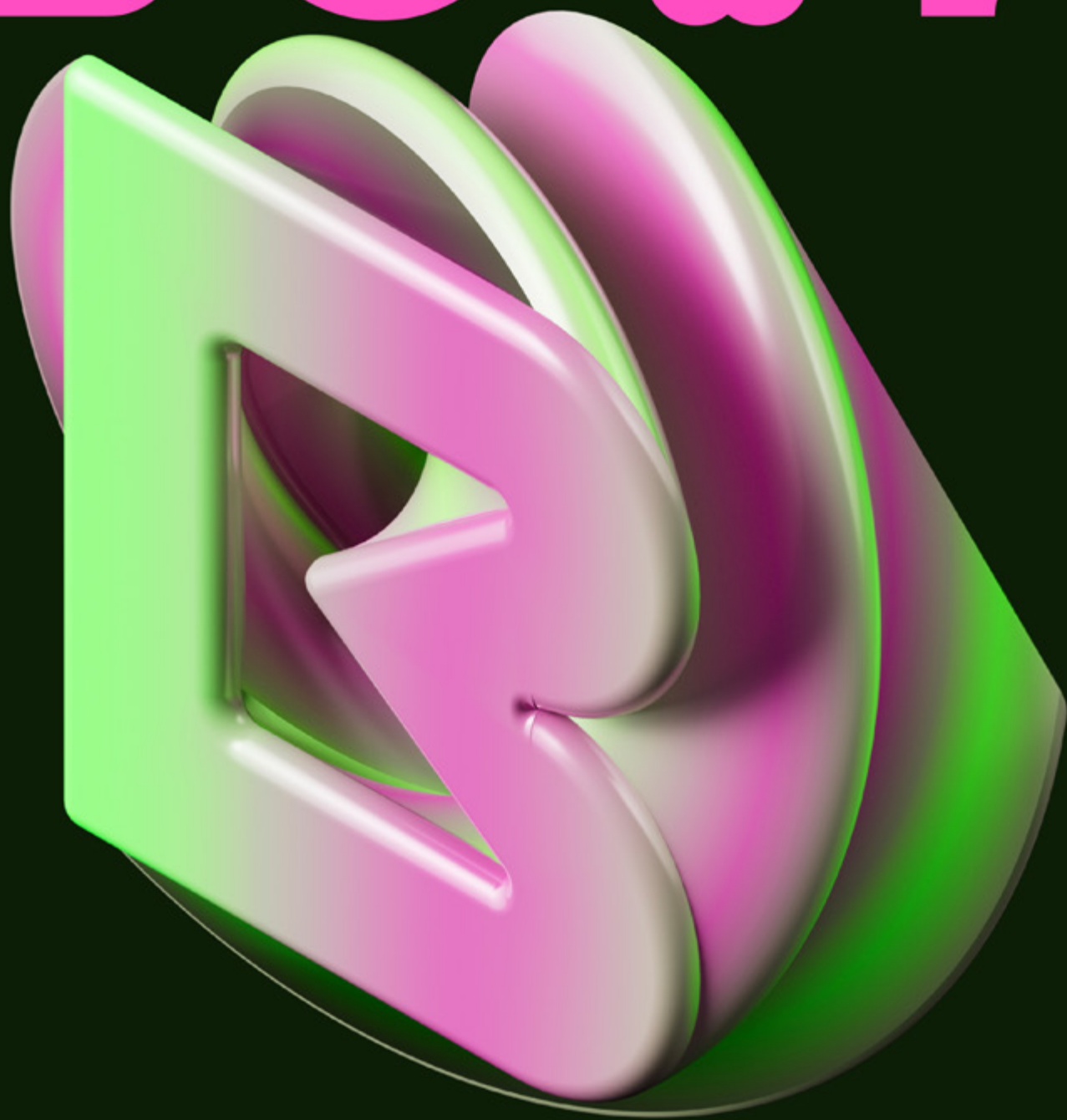

B O C A

artes performativas artes visuais música cinema

Biennial of Contemporary Arts Camino Irreal

Lisboa

www.bocabienal.org
[@bocabienal](https://twitter.com/bocabienal)

Madrid

10.09.2025 – 26.10.2025

CAMINO IRREAL

La quinta edición de BoCA – Bienal de Artes Contemporáneas, transcurriendo simultáneamente en Lisboa y Madrid, propone una travesía ibérica que desafía los límites entre territorios geográficos, culturas, imaginarios y prácticas artísticas.

BoCA 2025 se presenta como el evento cultural más representativo de la escena artística ibérica, al incorporar diversas áreas artísticas – artes performativas, artes visuales, música y cine – y más de 25 instituciones culturales de Lisboa y Madrid – teatros, museos, centros culturales, cines y espacios patrimoniales. En esta reconfiguración cultural y geográfica que supera fronteras, se construye un palco único y plural que refleja las voces del tejido artístico y cultural de los dos países, fomentando la creación contemporánea en un contexto internacional. Invitando a artistas de diversos orígenes a arriesgar nuevas colaboraciones y formatos, diálogos con comunidades y desplazamientos entre territorios artísticos, la BoCA abraza el encuentro con el “otro” como una política y práctica artística de alteridad. Es en este contexto que la BoCA pide y presenta proyectos especiales, en estreno mundial y nacional, que desafían las fronteras, ya sean geográficas, políticas, culturales; ya sean de la creación y la experimentación.

Desde los relatos que retratan la relación con el territorio y la identidad, hasta las experiencias que rescriben narrativas hegemónicas, cada proyecto de la programación es un paso por caminos de fuga, de transformación o de descubierta. Ya sea en la inquietud de las fronteras, en la revelación de memorias o en la construcción de universos donde lo real y lo irreal se cruzan, la programación de la BoCA 2025 propone una travesía que desafía las percepciones convencionales e invita a la reflexión sobre el lugar del artista y del espectador en un mundo en constante desvío: un “Camino irreal”.

Originalmente, el término *camino real* nació en España como una red oficial de estradas regias, sobre todo a partir del siglo XVI, aunque aprovechando rutas anteriores – romanas, medievales y caminos comerciales ya existentes. Conectados a la consolidación de la monarquía y al crecimiento del imperio ultramarino, estas “estradas reales”, altamente protegidas, fueron vías privilegiadas de peregrinación, comunicación y una contribución relevante para imponer el idioma, la religión y la cultura españoles en las colonias.

Para la BoCA 2025, he propuesto – acompañando el espíritu de los tiempos que vivimos y siguiendo la esencia de la BoCA – una distorsión de lo “real” a “irreal”, dando lugar al título de esta edición: *Camino irreal*. Por un lado, este es un camino que abraza desvíos de las rutas oficiales y convencionales, invita a perdernos, a abrazar la imaginación y la resistencia, incentiva la creación de nuevas realidades. En un mundo en el que la polarización y la posverdad influyen nuestra percepción del mundo, en el que nuestras creencias y valores se barajan en el ruido del mundo, lo irreal asciende a un lugar de refugio, de escucha y de cuidado. El *Camino irreal* es un campo fértil para reinventar el mundo a través del gesto artístico. El *Camino irreal* alude a un desplazamiento no sólo físico y geográfico, que en esta edición de la bienal se opera entre Lisboa y Madrid, sino también simbólico y discursivo, en consonancia con la identidad de programación de la BoCA. En 2025, seguimos invitando a artistas a arriesgar

desvíos, proponiendo nuevos caminos e imaginarios dentro de su práctica creativa y lejos de los lugares en los que suelen operar, pero también proponemos diversos diálogos artísticos, a medio camino, entre el lugar de uno y de otro, entre artistas de Portugal y España.

La programación de la BoCA 2025 cubre tres vertientes que traducen las relaciones artísticas e institucionales que activamos, entre Lisboa y Madrid. La primera, es el rescate de relaciones artísticas entre artistas portugueses y españoles, como es el caso del proyecto de Elena Córdoba y Francisco Camacho, que remonta a una residencia artística que desarrollaron en 2015 en el Festival Citemor, y ahora vuelven a juntarse, diez años después, para consolidar ese gesto inicial. También Tânia Carvalho vuelve a reunirse con Rocío Guzmán, ahora en torno a un conjunto de residencias que dan lugar a una creación. La segunda remete para la valorización de relaciones institucionales, muy escasas, protocoladas entre Lisboa y Madrid, de que es ejemplo la estrecha colaboración entre la Cinemateca Portuguesa y la Filmoteca Española, que reciben el ciclo de cine “Tainted Love”, de João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata. La tercera tiene que ver con la inauguración de nuevas relaciones artísticas y colaboraciones institucionales, en particular coproducciones y acogimientos entre instituciones de Lisboa y Madrid, cruzando teatros, museos, centros culturales, cines y espacios patrimoniales. Esta dinámica cruzada entre las dos ciudades y países revela la riqueza y la complejidad de un *Camino irreal* que se despliega, desafiando las fronteras geográficas y conceptuales, impulsando la creación artística hacia nuevos territorios.

Tiago Rodrigues, Patrícia Portela, Angélica Liddell y Rodrigo García crean performances originales para el Museo Nacional del Prado, en Madrid, “Palabras y gestos: para una colección performativa en el Museo del Prado”, creando un estrecho diálogo con la colección del museo, en un recorrido nocturno que cruza los lenguajes del teatro, la danza y la pintura. En esta misma lógica de diálogo entre artes performativas y visuales, proponemos, con el TBA, un encuentro entre dos artistas: el del dramaturgo y director español Alberto Cortés con el pintor portugués João Gabriel, para la creación del espectáculo “Los chicos de la Playa Adoro”, que, por su vez, imagina el encuentro entre dos cuerpos como dos culturas, en una playa imaginaria, a la distancia exacta entre Lisboa y Madrid.

Experimentando un formato nuevo en su trayectoria, hemos invitado a Dino D’Santiago a crear una ópera: “Adilson”. Con libreto a partir del texto original de Rui Catalão y dirección musical de Martim Sousa Tavares, el espectáculo es “el retrato de una sociedad que transforma la existencia en burocracia y la identidad en laberinto”, refiere el artista, para abordar la historia real de Adilson y de otras personas migrantes que esperan, año tras año, un documento que compruebe su identidad, dignidad y libertad. La espera y la inmigración son también retratadas en la obra del fotógrafo colombiano Felipe Romero Beltrán, que presentamos por primera vez en Portugal. Utilizando el cuerpo como metáfora, “Dialecto” reúne obras de vídeo, instalación y fotografía en una exposición que retrata, de forma política y poética, la opresión burocrática que adolescentes marroquíes enfrentan a su llegada a España. ¿Qué define? ¿Quién define? ¿A dónde pertenecemos? Raquel André, con su película-concierto “Belonging”, cuestiona el concepto de pertenencia a partir del mapeamiento genético, social, político, cultural e íntimo de diferentes personas. ¿Puede la frontera delimitar la construcción de relaciones y de procesos identitarios, o, por lo contrario, ser terreno de fluidez y permeabilidad al otro? Es a partir de una investigación en el terreno, en el espacio de fricción y de coexistencia cultural de la frontera ibérica que Niño de Elche y Pedro G. Romero desarrollan un proyecto colaborativo,

con músicos e historiadores locales, que propone devolverle a la cultura popular su potencial de mestizaje, de conflicto y de reinención. Este concierto y conferencia-performance estarán presentados en Lisboa y Madrid, tal como el concierto colaborativo que junta a la artista multidisciplinar portuguesa Tânia Carvalho con la artista andaluza Rocío Guzmán, que exploran entre lo portugués y lo español, entre la melancolía y la fuerza, una convivencia entre sus lenguajes musicales y universos performativos. La memoria también es lugar de caminos que se cruzan – es a partir de las impresiones y detalles guardados en la memoria, como espectadores de las obras el uno del otro, que los coreógrafos y bailarines Elena Córdoba y Francisco Camacho crean “Una ficción en el pliegue del mapa”. También entre memoria y presente, la artista visual Ana Pérez-Quiroga ha creado su primera película que pregunta “¿De qué casa eres?”, un retrato que explora la conexión entre madre e hija, a partir de la historia de Angelita Pérez.

El artista angoleño Kiluanji Kia Henda nos ofrece un mirada contundente sobre la diáspora y la búsqueda de un “norte” que muchas veces se revela ilusorio. En “Coral de los cuerpos sin norte”, el artista nos invita a hacer un recorrido laberíntico que refleja la condición de la migración como una *pemba*, un hechizo que nos prende a un ciclo vicioso de partidas y regresos. Tanto en el espectáculo del teatro, en el TNDMII (Teatro Nacional Doña María II), como en la instalación de gran escala, presentada en la Plaza del Carbón, en el MAAT, el laberinto metálico invita al público a ser extranjero, explorando la errancia y un destino incierto.

En la BoCA 2025, presentamos un conjunto de creaciones que revelan un profundo interés por la exploración de la espiritualidad y la ritualidad, reinterpretadas a través de lentes diversas. En “13 alfileres”, cortometraje rodado entre Lisboa y Madrid, pedido a João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata, la fe y la devoción están filtradas por una mirada irónica y sensual, cuestionando el lugar de lo sagrado en un mundo secularizado. Marcos Morau revisita, en “Totentanz”, la tradición medieval de la “danza de la muerte” como un ritual colectivo para nuestros tiempos, confrontándonos con la fragilidad de la vida y el misterio de la mortalidad en un mundo que ha naturalizado la violencia. La coreógrafa española Candela Capitán se presenta por primera vez en Lisboa, con el espectáculo “Solas” – un buceo en el universo digital para exponer la alienación y la erotización del cuerpo femenino en la era de la hipervisibilidad, cuestionando los rituales de vigilancia y la exposición en las redes sociales. Por fin, “Ocean Cage” marca el regreso del artista chino Thianzuo Chen a Lisboa, en diálogo con el coreógrafo y bailarín indonesio Siko Setyanto. Este espectáculo inmersivo nos transporta a un ritual ancestral de caza a la ballena en la costa de Lamalera, en Indonesia, explorando la interdependencia entre especies y la búsqueda de una justicia sobrehumana, al cruzarse tradición, ecología, espiritualidad y tecnología. Estrenándose en Portugal, el dúo de músicos y coreógrafos catalanes Aurora Bauzá y Pere Jou presentan “A Beginning” en el Panteón Nacional, un espectáculo que cruza canto y coreografía, que explora la tensión entre lo individual y lo colectivo, en una experiencia sensorial y poética. A través de estos caminos no lineares, estas creaciones nos desafían a cuestionar nuestras creencias y rituales, a confrontar nuestros miedos y a reinventar nuestro lugar en el mundo.

Continuando a proponer una interdependencia entre prácticas artísticas y naturaleza, la BoCA ha invitado a la artista Adriana Proganó a crear una instalación para el espacio público natural. “Echoes of whispers, plimply” invita al público a ver, pero, sobre todo, a escuchar, expandiendo la percepción sonora a partir del suelo. En cambio, “Yo no tengo nombre”, la

instalación performativa que el colectivo catalán El Conde de Torrefiel presenta en la Estufa Fría, en varias sesiones diarias, invierte la relación entre observador y observado, proponiendo una vía en la que la naturaleza se convierte en protagonista y narradora. Por su lado, el ciclo de performances “Quiero ver mis montañas”, inspirada en el legado de Joseph Beuys y en su visión del arte como fuerza motriz del cambio social, invita a artistas como Isabel Cordovil o Gemma Luz Bosch a desvendar su “yo”, sus propias montañas, a través de intervenciones efímeras en espacios naturales de Lisboa y Madrid.

La poesía de la mexicana Elvis Guerra, declamada en zapoteca, invita a abrir un “Camino irreal” a través del lenguaje y la cultura, explorando la identidad muxe y las tradiciones del Istmo de Tehuantepec, rescatando memorias ancestrales y perpetuando su herencia. La performance del artista guatemalteco Naufus Ramírez-Figueroa, “De espiral en espiral”, traza un “Camino irreal” a través del tiempo, revisitando las cartas coloniales como símbolos de control y resistencia, subvirtiendo las marcas del pasado y creando una espiral de renovación. Por otro lado, el artista español residente en Lisboa, Julián Pacomio, con “Toda la luz del mediodía” y “Tus muertos”, propone un ciclo solar: expone las diferentes intensidades de la luz y su influencia en el cuerpo y en el espíritu, nos invita a abrazar la oscuridad como un espacio fértil de transformación y a honrar a nuestros muertos.

La BoCA 2025 también rinde homenaje a aquellos que abrieron caminos desafiantes, convirtiéndose en ejemplos de coraje, de inspiración y resiliencia. Transformando el Panteón Nacional en una especie de tribunal expandido, Milo Rau y Servane Dècle presentan “El juicio de Pelicot”, un tributo a Gisèle Pelicot, que convierte la vergüenza en denuncia y el dolor en lucha contra la violencia de género. Viaja a Madrid la escultura-horno “Alcindo Monteiro”, del artista argentino Gabriel Chaile, que perpetúa la memoria del joven portugués asesinado en un crimen racista, con activaciones performativas de artistas y comunidades locales del barrio de Lavapiés. Y Chrystabell, en “The Spirit Lamp”, invoca el legado visionario de David Lynch, presentando en Lisboa un concierto performativo que revela el misterio y el amor que atraviesa su estrecha colaboración musical, que abarca más de un cuarto de siglo.

La quinta edición de la bienal BoCA recorre un *Camino irreal* que desafía fronteras geográficas, culturales y conceptuales. En este recorrido, el público está invitado a recorrer los meandros del cuerpo, la memoria y el lenguaje, en busca de otros mapas posibles de un mundo en constante cambio.

JOHN ROMÃO
Curador

ARTISTAS

Adriana Proganó^{PT}
Alberto Cortés^{ES}
Alberto Cortés^{ES} & João Gabriel^{PT}
Ana Pérez–Quiroga^{PT}
Angélica Liddell^{ES}
Aurora Bauzà & Pere Jou^{ES}
Candela Capitán^{ES}
Chrystabell^{USA}
Deborah Krystall^{PT}
Dino D’Santiago^{PT}
El Conde de Torrefiel^{ES}
Elena Córdoba^{ES}
Elena Córdoba^{ES} & Francisco Camacho^{PT}
Elvis Guerra^{MX}
Felipe Romero Beltrán^{CO/FR}
Gabriel Chaile^{AR/PT}
Gemma Luz Bosch^{ES}
Isabel Cordovil^{PT}
João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata^{PT}
Julián Pacomio^{ES/PT}
Kiluanji Kia Henda^{AO}
Maria Reis^{PT}
Marcos Morau^{ES}
Milo Rau^{CH} & Servane Dècle^{FR}
Naufus Ramírez–Figueroa^{GT}
Os Espacialistas^{PT}
Patrícia Portela^{PT}
Pedro G. Romero & Niño de Elche^{ES}
Raquel André^{PT}
Rodrigo García^{AR/ES}
Seba Calfuqueo^{CL}
Sofia Dias e Vítor Roriz^{PT}
Tânia Carvalho^{PT} & Rocío Guzmán^{ES}
Tiago Rodrigues^{PT}
Tianzhuo Chen^{CN} & Siko Setyanto^{IDN}
Tristany Mundu^{PT}

LISBOA

Teatro Nacional D.Maria II
Centro Cultural de Belém
Culturgest

CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia

MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea e Centro
de Arquitetura

Teatro do Bairro Alto

Galerias Municipais EGEAC – Galeria Quadrum

Panteão Nacional

MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado

Cinemateca Portuguesa

Carpintarias de São Lázaro

Teatro da Garagem / Teatro Taborda

Academia das Ciências de Lisboa

Estufa Fria de Lisboa

Sociedade Nacional de Belas Artes

Cinema Fernando Lopes

8 Marvila

A Voz do Operário

MADRID

Museo Nacional del Prado

Nave de Ternerias

TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary /

Museo Reina Sofía

Museo Nacional del Traje

Teatro de la Abadía

La Casa Encendida

Esta es una plaza

Filmoteca Española

Réplika Teatro

Sala Berlanga

INAEM / Compañía Nacional de Danza

Goethe-Institut Madrid

Gabriel Chaile ^{AR/PT} *Alcindo Monteiro*

Esto es una plaza / La Casa Encendida, Madrid
Instalación: 13.09 – 13.10

Activaciones performativas, musicales y culinarias:
13.09

Comienzo en La Casa Encendida a las 12h30

Pasacalles hasta Esto es una Plaza a las 13h con:

Batucada Batuko Tabanka, Burela/Galicia – Capoverde (música)

Batucada Sico Bana, Madrid - Senegal (música)

Comidas: cachupa capoverdiana y comida de Guinea Ecuatorial, por Mayra Adam Chalé

20.09

Esto es una Plaza

12h30 Agnes Essonti (performance)

13h30 DJ Megane Mercury (música, performance)

Comida: a partir del trabajo de la chef/cocinera Agnes Essonti

11.10

Esto es una Plaza

Gabriel Chaile (artes visuales)

13h Estefanía Santiago (audiovisual, performance)

Comida: empanadas argentinas y platos de diferentes comunidades del barrio de Lavapiés

La escultura-horno “Alcindo Monteiro” de Gabriel Chaile rinde homenaje al joven portugués de origen caboverdiano, asesinado en 1995, en Lisboa, en un crimen racista que se convirtió en símbolo de la lucha contra el racismo en Portugal. Hecha de barro y de trazos antropomórficos, la pieza integra la investigación de Chaile sobre la memoria colectiva y los rituales comunitarios en torno a la comida, articulando saberes ancestrales y prácticas artesanales con el presente. Tras su inauguración en Lisboa, en la Plaza del Carbón del MAAT – Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, en el ámbito de la BoCA 2023, la obra será presentada por primera vez en Madrid, en colaboración con La Casa Encendida, en el espacio Esto es una plaza, en el barrio de Lavapiés.

A lo largo de tres tardes, la instalación será acompañada por un programa público con activaciones musicales y performativas, ampliando el diálogo entre prácticas artísticas, territorio y comunidades locales.

“Alcindo Monteiro” es una obra encargada y producida por BoCA para la Bienal de 2023, que se inauguró en la plaza exterior del MAAT - Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, en Lisboa.

Felipe Romero Beltrán^{CO/FR}

Dialeto

Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, Lisboa
Carpintaria de São Lázaro, Lisboa
10.09 – 28.09

En “Dialecto”, el artista colombiano Felipe Romero Beltrán convoca la poética de la fotografía social, del documental, de la performance y de la coreografía para cuestionar, social y políticamente, el tiempo muerto de la burocracia que enfrentan los jóvenes migrantes atrapados en los meandros del sistema judicial español. Presentado por primera vez de forma integral, entre el MNAC y las Carpinterías de San Lázaro, “Dialecto” acompaña, a lo largo de tres años, a nueve jóvenes migrantes marroquíes exilados en un limbo kafkiano en Sevilla, en el sur de España. Cuando los migrantes menores de edad entran ilegalmente en el país y todavía no pueden estar considerados adultos, quedan a la custodia del Estado, que los somete a un largo proceso de casi tres años para poder obtener su estatuto legal. En este estado de suspensión y liminalidad, el artista trata el cuerpo como metáfora: mediante un lenguaje cuidadosamente articulado entre la fotografía, la performance y la colaboración coreográfica, el peso del tiempo muerto queda registrado sobre los hombros de estos jóvenes, dialogando con sus memorias, viajes y la humillante mundanidad de la espera y de la inmigración. Reuniendo obras de vídeo, instalación y fotografía, “Dialecto” abre nuevos caminos documentales que lanzan una mirada crítica sobre las prácticas de la opresión burocrática, no sólo en España, sino también en Portugal.

Naufus Ramírez-Figueroa ^{GT}

De Espiral en Espiral

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
11.09, 12.09

MAC/CCB Museu de Arte Contemporânea, Centro de Arquitetura, Lisboa
20.09

“De Espiral en Espiral” es la nueva performance del artista visual Naufus Ramírez-Figueroa, comisionada por la TBA21 y coproducida por la BoCA Bienal, como parte de su exposición individual del artista en el Museo Reina Sofía. La obra da continuidad a su trabajo de desmontaje de narrativas hegemónicas, poniendo la performance como un campo de tensión entre historia oficial y prácticas marginales.

Tomando como punto de partida los barajos de cartas — artefactos coloniales regulados con rigor por la Corona Española como forma de control económico y simbólico — Ramírez-Figueroa traza un recorrido sinuoso entre imposición y desvío, poder y hechicería. En su familia, esas mismas cartas, otrora instrumento de juego y de lucro imperial, se hacen herramientas de adivinación en las manos de las mujeres, vehículos de sobrevivencia y transmisión de saberes ocultos.

“De Espiral en Espiral” invoca ese desvío como forma de resistencia: a partir de un gesto íntimo, se subvierte la lógica del imperio. La performance transforma el palco en un espacio en el que lo político y lo afectivo se entrelazan, y donde el cuerpo del artista se hace un médium entre temporalidades, geografías y lenguajes.

En un tiempo en el que el pasado colonial sigue reverberando, “De espiral en espiral” propone una lectura sensible de sus marcas — no como archivo muerto, sino como espiral viva que insiste en reaparecer.

João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata ^{PT}

Malamor / Tainted Love

Cinemateca Portuguesa, Lisboa
11.09 – 15.10

Filmoteca Española, Madrid
13.09 – 23.10

“Malamor/Tainted Love” es el nombre del ciclo de cine que reúne a BoCA, la Cinemateca Portuguesa y la Filmoteca Española, en una colaboración dedicada al cine como territorio afectivo, político e inclasificable. João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata participan en la sección Directores Invitados, de la Cinemateca Portuguesa, con una carta blanca en forma de espejo: una selección de películas propias en diálogo con obras de otros directores que atraviesan décadas, geografías y géneros cinematográficos.

Inspirado a la vez por la canción Tainted Love y por lo neologismo “malamar” de Carlos Drummond de Andrade, este ciclo — con cerca de 60 películas y 25 sesiones — propone un itinerario vertiginoso entre el deseo y el desencanto, el amor y su reverso. De António Giménez-Rico a Almodóvar, de John Waters a Fassbinder, de Lucio Fulci a Tsai Ming-Liang, de Derek Jarman a Jean-Luc Godard, la selección revela un gusto cinéfilo radical, a veces desconcertante, en el que el placer del descubrimiento se impone a la lógica de la canonización.

El ciclo tendrá lugar entre septiembre y octubre, simultáneamente en Lisboa y Madrid, e incluye además dos creaciones inéditas: el estreno mundial del cortometraje “13 alfileres”, encargado por BoCA y rodado entre Lisboa y Madrid, y la instalación fílmica “Sin antes ni después”, expuesta en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, en Lisboa.

João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata ^{PT} *Sem Antes Nem Depois*

Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa
11.09 – 10.10

Partiendo de su película “¿Dónde está esta calle?” o “Sin antes ni después” (2022), realizada en plena pandemia y rodada en 16 mm, los dos cineastas proponen ahora un dispositivo de diálogo con la película “Los verdes años” (1963), obra inaugural de Paulo Rocha y del Novo Cinema Português.

“Sin antes ni después” es una instalación fílmica de João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata, que convoca el pasado para interrogar el presente. No se trata de un remake ni de un homenaje nostálgico, sino de una fricción entre dos tiempos y dos miradas: Lisboa en 1963 y Lisboa entre 2019 y 2021; juventudes desencontradas, geografías en mutación, silencios que se acumulan. Los propios directores describen las películas como gemelas dicigóticas de una misma partitura — obras separadas por seis décadas que, puestas lado a lado, se iluminan y se confrontan mutuamente.

La instalación le propone al público esa yuxtaposición sensible: lado a lado, dos imágenes de la misma ciudad, dos ritmos, dos modos de escuchar el tiempo y el espacio urbano. ¿Qué ha cambiado?, ¿qué permanece? y, sobre todo, ¿cómo ver (o volver a ver) la realidad a través del cine?

“Sin antes ni después” es un gesto de montaje ampliado, en el que el cine se transforma en instalación y se invita al espectador a entrar en ese pliegue entre épocas — no para comparar, sino para sentir la extrañeza de un mundo que ya no es el mismo, aunque sigue siendo el nuestro.

Dino D'Santiago ^{PT} *Adilson*

Centro Cultural de Belém, Lisboa
12.09 – 14.09

Theatro Circo (Braga)
19.09

Teatro das Figuras (Faro)
25.10

Teatro Aveirense (Aveiro)
07.11

En un pedido y producción original de la bienal BoCA, Dino D'Santiago ha sido desafiado a estrenar una ópera que cruza historia, cultura y la identidad multicultural portuguesa.

“Adilson” es una ópera en cinco actos dirigida por Dino D'Santiago, basado en el texto original “Serviço Estrangeiro” de Rui Catalão y dirección musical de Martim Sousa Tavares.

Acompañamos la jornada de un hombre afrodescendiente, nacido en Angola, hijo de padres caboverdianos, que vive hace más de 40 años en Portugal — sin nunca haber obtenido la ciudadanía portuguesa. Llamado D'Afonsa por los amigos, Nuno por la familia, Adilson en el pasaporte, su vida se desarrolla entre salas de espera, procesos pospuestos y un laberinto burocrático que le impide ser plenamente reconocido por el país en el que siempre ha vivido.

Más que un individuo, Adilson representa a miles de personas relegadas a los márgenes del sistema. La ópera transforma la espera en poesía y hace de la invisibilidad un acto de resistencia. En la culminación de la obra, se escucha el grito que resuena más allá del escenario: “Yo no soy portugués. Soy Portugal. Un país a la espera.”

Abordando temas como la injusticia social, la discriminación, la fragilidad humana y la esperanza, esta primera incursión de Dino D'Santiago en el territorio de la ópera señala igualmente los cincuenta años del fin de la presencia militar portuguesa en los territorios africanos colonizados.

Julián Pacomio ^{ES/PT}
Toda la Luz del Mediodía

Teatro Nacional D.Maria II, Sala Estúdio Valentim de Barros – Jardins do Bombarda, Lisboa
13.09, 14.09

“Toda la luz del mediodía” es la segunda parte de la Trilogía del Sol, proyecto de larga duración del artista extremeño y residente en Lisboa, Julián Pacomio. Después de un amanecer que se confunde con el fin de una rave — en “Apocalipsis entre amigos o El Día Simplemente” — Pacomio dirige ahora la atención al el mediodía, esa hora absoluta en la que la luz cae vertical sobre el mundo y todo parece expuesto, pleno, sin sombra.

En esta obra, el cenit de la luz convoca también su reverso: el cansancio, el torpor, la suspensión. La luz del mediodía no se limita a iluminar: pesa. Es en ese instante que el cuerpo abandona la verticalidad y se entrega a la horizontalidad de la siesta, como un burro exhausto que se echa a la sombra. El trabajo opera sobre esa transición: del exceso de energía a la quietud, de la hiperexposición al apagamiento.

“Toda la luz del mediodía” busca traer esa hora solar a un espacio interior. ¿Cómo traducir escénicamente una luz que es tanto física como simbólica? ¿Cómo poner en escena un tiempo que, paradójicamente, es estático e intenso? La obra es una coreografía de lo casi inexistente, una atención al cuerpo en su punto de colapso — entre el calor y el reposo, entre lo visible y lo apagado.

Con este segundo capítulo, Pacomio prosigue una investigación singular sobre el tiempo, la luz y el cuerpo como paisaje sensible, en el que la escena se convierte en lugar de radiación y de espera.

Adriana Proganó ^{PT} *Echoes of whispers, plimplym*

Galerias Municipais EGEAC – Galeria Quadrum, Lisboa
19.09 – 26.10

Por invitación de la BoCA, Adriana Proganó crea “Echoes of whispers, plimplym”, su primera instalación para el espacio natural y exterior. Esta obra se encuadra en el ciclo de colaboración entre la BoCA y Galerias Municipais EGEAC, definido por el pedido de instalaciones para el espacio exterior de la Galería Quadrum, retomando un ciclo iniciado en 2017 (Musa Paradisiaca, “Casa-animal”) y 2019 (Tania Bruguera, “Narciso”).

La instalación de Proganó combina escultura y sonido para explorar la relación entre cuerpo y escucha. A través de tres esculturas figurativas dispuestas en el espacio verde, se invita al público a percibir sonoridades provenientes de lugares inusitados, expandiendo su dimensión de la escucha, proveniente del suelo.

Con una práctica que atraviesa pintura, escultura e instalación, la artista ganadora de los Premios Jóvenes Artistas EDP 2021, Adriana Proganó, construye un imaginario que refleja normas y estructuras establecidas, creando personajes y objetos que transitan por diferentes territorios, proponiendo nuevas formas de relación con el espacio.

Tianzhuo Chen ^{CN} & Siko Setyanto ^{IDN} *Ocean Cage*

Culturgest, Lisboa
19.09, 20.09

El fascinante universo del artista chino Tianzhuo Chen regresa a Portugal, después de su primer paso marcante por el país, en apertura de la BoCA 2017.

“¡Baleo! ¡Baleo!”. Cuando este grito hace eco en la costa de Lamalera, en Indonesia, significa que los pescadores han avistado una ballena y que los ancestros se revelarán y concederán su bendición a la aldea. El océano se abre y ofrece sus dones. Es un llamamiento que desafía el destino y que existe desde hace siglos, entre lucha, culto e redención.

El espectáculo “Ocean Cage” está inspirado en las cuentos de los habitantes de Lamalera y se centra en cuestiones de solidaridad, coexistencia económica y ecosistemas en vías de desaparición. El público está invitado a bucear en este universo, repensando las relaciones de interdependencia entre especies y una justicia sobrehumana.

En un escenario inmersivo creado por el artista visual y director Tianzhuo Chen, “Ocean Cage” combina instalación, danza y cine, creando el espacio de la performance donde Siko Setyanto asume diferentes personajes. Con los músicos indonesios Kadapat y Nova Ruth, se crea un torbellino visual, coreográfico y musical, donde tradición y ecología, espiritualidad y tecnología, se entrelazan.

Kiluanji Kia Henda ^{AO}

Coral dos Corpos sem Norte

TNDMII / Sala Estúdio Valentim de Barros – Jardins do Bombarda
20.09, 21.09

MAAT – Museu de Arte, Arquitetura, Tecnologia, Praça do Carvão, Lisboa
Instalação: 04.10 – 03.11
Performances: 05.10, 12.10, 19.10

En el desierto angolano, otrora el fondo de un mar, viajeros que regresan a sus tierras pueden ser objeto de “pemba/mbindi”, hechizo para mantenerlos en la comunidad, sin que estos logren volver a partir. “Coral de los cuerpos sin norte” piensa la migración como un proceso de la pemba. El irse como un volver. El viaje como un quedarse en el sitio. Una maldición que nos acompaña a cada paso y nos lleva de regreso al punto de partida. Un camino de círculos concéntricos sin inicio ni fin. La condición de diáspora, forzada o escogida, forma parte de la condición humana. No obstante, en ese movimiento, en vez de paraísos, nos hemos deparado con infiernos militarizados. Sobre todo los que creen en una vida posible en el continente europeo encuentran una realidad atroz. Según el artista, Europa desde el llamado iluminismo ha querido proyectar una imagen de razón, paz y moralidad, siendo la fuerza supremacista que colonizó el continente africano, un continente que, incluso después de la independencia, no logró alcanzar un lugar de paz para poder albergar a los suyos. El Mar Mediterráneo se ha convertido, así, en un cementerio de cuerpos sin rumbo. Un cementerio de vidas segadas en el intento desesperado de cruzar.

En el que es el mayor proyecto del artista angoleño Kiluanji Kia Henda en Portugal, la instalación estará abierta al público del 4 de octubre al 3 de noviembre, con tres activaciones performativas, de acceso gratuito, los días 5, 12 y 19 de octubre.

Kiluanji Kia Henda. *The Geometric Ballad of Fear (Sardegna) IV*, 2019.
Cortesía do artista, da Galleria Fonti, Nápoles.

Elena Córdoba ^{ES} & Francisco Camacho ^{PT}
Una ficción en el pliegue del mapa

Nave de Ternerías del Centro Cultural Casa del Reloj, Madrid
22.09

Carpintaria de São Lázaro, Lisboa
27.09, 28.09

“Una ficción en el pliegue del mapa” es un reencuentro con la memoria, la ficción y el cuerpo como lugar de archivo. Diez años tras el primer cruce entre los dos coreógrafos y bailarines, la española Elena Córdoba y el portugués Francisco Camacho, nace un nuevo pliegue en ese mapa de afectos y rastros compartidos. Una invitación de la bienal BoCA para revisitar un gesto inaugural — ese momento en el que dos creadores se encontraron no como biografías, sino como vestigios el uno del otro.

Durante años, sólo se conocían por sus obras. El diálogo era indirecto, mediado por coreografías, presencias, tensiones. En 2014, el Festival Citemor les propuso un encuentro: crear a partir de las impresiones y detalles que habían guardado en la memoria de las obras del otro. El resultado fue una compartición radical de cuerpos y trayectorias — Francisco en el cuerpo de Elena, Elena en el cuerpo de Francisco. Una ficción construida a partir de la dobra sensible entre dos mapas artísticos.

Ahora, regresan a ese lugar moviente, conscientes de que la memoria no es estática y de que el tiempo transforma todo — incluso el modo como habitamos lo que creamos. Esta nueva iteración de “Una ficción en el pliegue del mapa” no pretende reconstruir el pasado, sino observar cómo resuena hoy. ¿Qué permanece? ¿Qué se pierde? ¿Qué se reconfigura? Juntos en palco, ambos artistas se enfocan en el reencuentro con el otro en el espejo de la creación — una danza entre ecos, transformaciones y nuevas ficciones posibles.

Tiago Rodrigues ^{PT} com Sofia Dias & Vítor Roriz ^{PT},
Patrícia Portela ^{PT}, Angélica Liddell ^{ES}, Rodrigo García ^{ES}
*Palavras e gestos: para uma coleção performativa
no Museu do Prado*

Museo del Prado, Madrid
27.09, 28.09, 05.10

En colaboración con el Museo Nacional del Prado, BoCA propone en Madrid, el ciclo “Palabras y gestos: para una colección performativa en el Museo del Prado”. Con un enfoque interdisciplinar, que incluye las artes visuales (obras de la colección del Museo), el teatro (textos de cuatro destacados dramaturgos del espacio ibérico) y la danza (algunos de los intérpretes), el ciclo propone la presentación de un recorrido por cuatro nuevas creaciones en estreno mundial.

“Palabras y gestos: para una colección performativa en el Museo del Prado” consiste en la invitación a cuatro creadores de teatro – Tiago Rodrigues (PT), Patrícia Portela (PT), Angélica Liddell (ES) y Rodrigo García (AR/ES) – para escribir y dirigir creaciones inspiradas en obras de la colección del Museo del Prado.

Presentadas en cuatro salas distintas, cada performance, con duración aproximada de 30 minutos, constituye un recorrido único que el público está invitado a hacer, en un Museo del Prado noturno y a puerta cerrada.

Ana Pérez-Quiroga ^{PT}

¿De qué casa eres?

Cinema Fernando Lopes, Lisboa
01.10

La artista visual Ana Pérez-Quiroga ha creado su primera película y, con ella, una performance que extiende la relación con esta. Entre la historia personal y la memoria colectiva, “¿De qué casa eres?” parte de la vida de Angelita Pérez — una de las casi 3.000 niñas y niños españoles exilados en la Unión Soviética durante la Guerra civil española — para trazar un mapa de afectos, distancias y supervivencias. Desde los internados rusos, en los que vivió de los 4 a los 24 años, a las canciones e historias que comparte con la hija directora, la película es un gesto de transmisión entre generaciones, en el que recordar es también reinterpretar.

Asociado a la proyección de la película, en la performance creada para la BoCA 2025, “¿De qué casa eres? – performance #1”, el palco alarga esa cartografía de la memoria. Una mesa de juego, una lámpara, un taburete: elementos que convocan a la intimidad del hogar y el espacio del juego. Llevando puesto el mono azul que atraviesa la película, la artista desplaza esos símbolos a un territorio entre lo vivido y lo imaginado, entre la tierra natal y el país de exilio, entre la presencia y la ausencia.

Aquí, el gesto escénico no se limita a evocar recuerdos: activa nuevas posibilidades de relación entre madre e hija, entre individuo e historia, haciendo de la escena un espacio de escucha e invención.

Quero Ver as Minhas Montanhas

Isabel Cordovil
Madrid, 27.09
Lisboa, 28.09

Gemma Luz Bosch
Madrid, 28.09
Lisboa, 26.10

En 2021, con motivo del centenario de Joseph Beuys, BoCA inauguró el proyecto «La defensa de la naturaleza», una propuesta de diez años que parte de la acción «7000 robles» para pensar la ecología como un gesto artístico y colectivo. Inclusivo y participativo, el proyecto invita a los ciudadanos a plantar árboles y darles nombre, en una práctica que prolonga la idea de Beuys de que «todos podemos ser artistas». A este gesto inicial le siguen la creación de performances, encuentros y debates, combinando la programación artística con la creación de espacios naturales.

En este contexto nació ese mismo año el ciclo «Quiero ver mis montañas», comisariado por Delfim Sardo y Sílvia Gomes. Artistas como Sara Bichão, Diana Policarpo, Dayana Lucas, Gustavo Sumpta, Gustavo Ciríaco, Musa paradisiaca y el colectivo Berru crearon intervenciones en paisajes naturales de Lisboa, Almada y Faro.

En esta 5.ª edición de la Bienal BoCA, el ciclo regresa para reafirmar su vocación de cruce entre geografías y prácticas. Cuatro artistas, entre ellas Isabel Cordovil y Gemma Luz Bosch, asumen el reto de revisitar el legado de Beuys a partir de sus propias montañas, ya sean reales, simbólicas o interiores. Entre las artes plásticas y performativas, cada intervención inédita y efímera se inscribe simultáneamente en Lisboa y Madrid, trazando un «camino» entre las dos ciudades y proponiendo nuevas afinidades entre el arte y la naturaleza.

Isabel Cordovil ^{PT}
Historia do Escudo

Goethe-Institut Madrid, Madrid
27.09

Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa
28.10

Desde la Edad de Bronce hasta las urgencias medioambientales del presente, esta performance investiga la evolución del escudo como objeto de protección, transformando la defensa en un gesto poético y político. A través de una narrativa que cruza arqueología, activismo y ficción, la obra revela la continuidad entre los escudos que protegen cuerpos humanos y los improvisados para defender cuerpos no humanos, como los árboles urbanos.

El punto de partida de la investigación son las protestas de Madrid de 2004, en las que los manifestantes crearon barreras humanas para salvar los árboles del Paseo del Prado. Inspirada en este acto, la performance proyecta un nuevo capítulo para esta historia: la presentación de un “Escudo antitala” diseñado para la polémica de 2025 en Lisboa, donde los árboles de jacaranda de la Avenida 5 de Outubro están amenazados.

La performance invita al público a dar un paseo reflexivo, partiendo del Goethe-Institut de Madrid y de la Biblioteca Nacional de Lisboa, hacia el lugar de la acción, reimaginando colectivamente la relación entre cuidado, resistencia y espacio público.

Gemma Luz Bosch ^{ES}

El Sonido del Barro

Parque de El Retiro, Madrid
28.09

Lisboa
25.10

Fascinada por las texturas sónicas que puede generar la arcilla, Gemma Luz Bosch crea instrumentos cerámicos que transforman la materia en música. En esta performance, la artista lleva al público a un viaje íntimo, donde cada vibración despierta la escucha e invita a aterrizar en un espacio natural en el corazón de la ciudad. Un encuentro sensorial que fusiona artesanía, sonido y paisaje, revelando la poesía oculta en la tierra moldeada.

Pedro G. Romero & Niño de Elche ^{ES}

Descomposición / Choro

CAM – Centro de Arte Moderna / Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
03.10

Museo Nacional del Traje, Madrid
09.10

Pedido por la BoCA, este proyecto junta a Niño de Elche — figura impar de la escena musical y performativa española, de identidad “ex-flamenca” — y a Pedro G. Romero — artista visual e investigador, Premio Nacional de Artes Plásticas de España de 2024 — alrededor de un proyecto con dos formatos: la conferencia-performance, de Pedro G. Romero, y el espectáculo con Niño de Elche y músicos populares de la raya ibérica.

En un tiempo en el que la cultura popular todavía lleva los rasgos de su instrumentalización por las dictaduras ibéricas, este proyecto recupera su vocación original: mestiza, fluida, permeable al otro. A lo largo de un período de búsqueda y creación en el terreno fronterizo ibérico entre Portugal y España, Pedro G. Romero y Niño de Elche han buscado activar prácticas de colaboración que desafían las formas cristalizadas de la tradición, exponiendo su fricción con el presente, y que los ha transportado desde el fandango hasta el tango portugués o de la viola campaniça a la liturgia sefardí.

Más que colección o reinterpretación, este proyecto colaborativo propone un gesto artístico y político: devolverle a la cultura popular su potencial de mestizaje, conflicto y reinención.

Con “Descomposición/Choro”, Pedro G. Romero reconstruye y expone conexiones sonoras que mapean la relación de las prácticas culturales populares de las comunidades con el espacio ibérico, físico y afectivo. Esta conferencia-performance se asume como una escucha de la frontera que rechaza su connotación como línea de separación, pero que la abraza como zona vibrante de encuentros y tensiones, donde la música, el idioma y las prácticas colectivas siguen (re)escribiendo historias por venir.

Niño de Elche & Pedro G. Romero ^{ES}

El cante rasgueado

Anfiteatro ao ar livre / CAM-FCG, Lisboa
Concierto: 04.10

Museo Nacional del Traje, Madrid
Concierto: 11.10

En la raya que separa — o une — el sur de Portugal, Huelva y Extremadura, el sonido opera como un vínculo de conexión entre geografías e historias. Allí, se escuchan el cante alentejano, con sus violas campaniças, el fandango cané de Alosno, entonado por grupos de hombres sobre el rasgueado incesante de las guitarras, o aún los tangos y jaleos luso-extremeños, transmitidos por comunidades gitanas.

Es en este territorio permeable que Niño de Elche y Pedro G. Romero desarrollan el concierto performativo “El Cante Rasgueado”, a partir de un proceso de investigación en el terreno, junto a músicos e historiadores locales. Más que recoger o documentar, la propuesta es un gesto de reinvención: mapear las líneas de continuidad y fricción entre manifestaciones populares que coexisten en la frontera ibérica, abriendo espacio a nuevas formas de escucha, apropiación y encuentro.

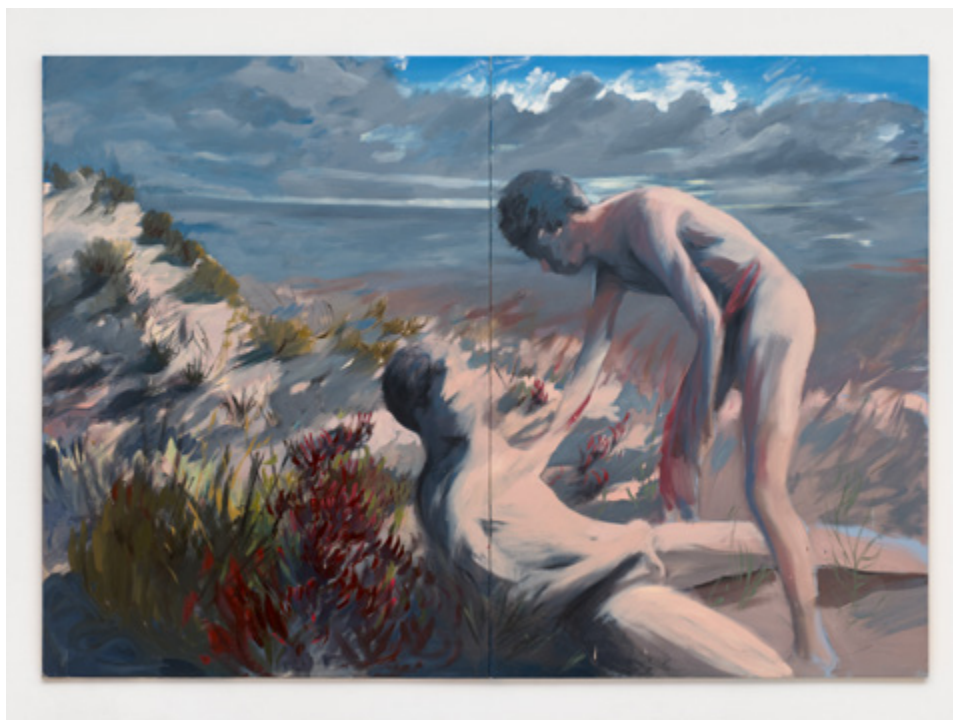
En este contexto, cantar o rasguear no son sólo gestos técnicos o expresivos — son actos colectivos, formas de estar con los demás. A partir de esta premisa, Niño de Elche y Pedro G. Romero reactivan el potencial comunitario de la cultura popular, rechazando lecturas folclóricas o cristalizadas, presentando un concierto inédito, con la colaboración de músicos que desafían las formas cristalizadas da tradición, exponiendo su fricción con el presente.

Alberto Cortés^{ES} & João Gabriel^{PT}

Los chicos de la Playa Adoro

Teatro de la Abadía, Madrid
03.10, 04.10

Teatro do Bairro Alto, Lisboa
25.10, 26.10

“Los chicos de la Playa Adoro” nace de una invitación conjunta de BoCA y del Teatro do Bairro Alto. Una nueva creación que propone un diálogo singular entre dos artistas, un portugués y un español, y entre dos campos artísticos, el teatro y la pintura.

En las pinturas de João Gabriel se vislumbraban fantasmas errantes en las playas. En las obras del dramaturgo y director de escena Alberto Cortés, se reconocen palabras y cuerpos que se revelan como paisajes. De este encuentro, surge la visión de dos cuerpos masculinos, uno portugués y otro español, que se encuentran en una playa a medio camino entre Lisboa y Madrid, a una distancia precisa de 312,45 kilómetros de cada ciudad. Esa playa, llamada Playa Adoro, se asume como una odisea, un agujero espaciotemporal y un paraíso queer.

En la Playa Adoro, estos dos cuerpos se unen, fundiéndose en la intimidad de los rincones naturales que ofrecen los espacios de cruising. Se unen para reconocerse, relacionándose sexualmente en un acto íntimo que busca saldar las deudas pendientes entre dos países que viven de espaldas el uno al otro. Tomando como referencia la intimidad presente en el archivo audiovisual del cine pornográfico de los años 70 y 80 que inspira las pinturas de João Gabriel, las palabras se superponen a esos cuerpos, imaginando otra forma de intimidad gay, también atravesada por la delicadeza y por la poesía. Se suponen otras formas de entender el sexo entre hombres, tal vez como una necesidad actual de que sea una acción curativa. Porque así lo desean.

Tristany Mundu ^{PT}
Ensaaios de uma cidade à volta de uma cidade

Espaço BoCA, Lisboa
04.10

Texto espanhol

El Conde de Torrefiel ^{ES} *Yo No Tengo Nombre*

Estufa Fria, Lisboa
9.10 – 15.10

El colectivo teatral catalán El Conde de Torrefiel amplía, con esta obra, los límites del teatro y de la instalación, proponiendo una experiencia inmersiva en la que ver se convierte en imaginar — e imaginar en responsabilidad.

“Yo no tengo nombre”, de El Conde de Torrefiel, es una instalación performativa que invita al público a un ejercicio de contemplación y desplazamiento. Presentado en la Estufa Fria de Lisboa, este paisaje natural, puesto en escena, se vuelve protagonista: es escenario y personaje, narradora y silencio. Una pantalla LED se presenta en ese espacio como un corte — o un subtítulo — que transforma la naturaleza en discurso, ofreciéndole al público un lenguaje que no pertenece al paisaje, sino que lo atraviesa.

El texto proyectado alterna entre lo poético y lo profético, entre la ficción y lo real, revelando las tensiones de la relación entre el ser humano y su origen natural. ¿Qué historias cuenta la naturaleza sobre nosotros? ¿Qué ficciones sostienen nuestra mirada sobre ella? “Yo no tengo nombre” propone una inversión radical del lugar tradicional del observador/espectador: ¿Y si es la naturaleza quién nos mira? ¿Quién nos nombra? ¿Quién interpreta nuestros gestos?

Dispuesto en el espacio exterior, la pantalla led no explica, sino hace surgir. No traduce, sino que amplifica. Es una superficie de pensamiento que vibra en contraste con el silencio vivo del ambiente. Una lectura colectiva del paisaje que se convierte en un gesto político y sensible, lanzando luz sobre lo imperceptible y sobre los mecanismos narrativos — culturales, históricos, mitológicos — que moldean nuestra percepción del mundo natural.

Deborah Krystall ^{ES}

Romi Ibérica

Espaço BoCA, Lisboa
09.10

Deborah Krystall es una figura imprescindible del transformismo en Portugal. Alter ego de Fernando Santos, director artístico y performer del emblemático Finalmente Club, ha dado forma a su principio fundamental: “pueden llamarlo locura, pero creemos que lo que hacemos es cultura”.

Su trayectoria es inseparable de la historia reciente de la escena queer lisboeta. Tras el 25 de abril de 1974, el transformismo salió del carnaval, del teatro y de las fiestas privadas para afirmarse como espectáculo público. En ese contexto, Deborah Krystall consolidó un trabajo riguroso y autoral. Junto a su equipo, impuso reglas de calidad y estructura en los espectáculos, insistiendo en la distinción entre el personaje en escena y la vida personal de los artistas. El objetivo era claro: ser reconocido como arte, y no como marginalidad.

Con Romi Ibérica, la performer nos conduce en un viaje sensorial por las raíces musicales de la Península Ibérica. Entre la gracia y el engaño, entre el destino fadista y la libertad gitana, la performance transforma el escenario en territorio mestizo, donde la música se convierte en gesto teatral. Acompañada por un bailarín invitado, Deborah Krystall convoca la intensidad del cuerpo en movimiento, prolongando en la danza el vibrato de cada canción.

Chrystabell^{USA} *The Spirit Lamp*

Música de David Lynch e Chrystabell e película de David Gatten

A Voz do Operário, Lisboa
10.10

Cantante y actriz, musa de una de las figuras multidisciplinares más emblemáticas de la cultura norteamericana, Chrystabell presenta “The Spirit Lamp”, un espectáculo que nos transporta a un territorio donde la música y la imagen se vuelven luminiscencia, mapeado por la memoria creativa de David Lynch. Con composiciones instrumentales del cineasta, la voz de Chrystabell se mueve como una presencia etérea, conduciéndonos por atmósferas que oscilan entre el sueño y la vigilia.

El espectáculo comienza con la propia voz de Lynch, que la presenta como personaje de una historia de amor — un gesto íntimo que abre la puerta a un universo de imágenes orgánicas, creadas por el cineasta experimental David Gatten. Entre sombras y destellos, estas visiones dialogan con la música, creando un paisaje sensorial que se expande y se contrae como un pensamiento o un recuerdo.

“The Spirit Lamp” es más que un concierto o una proyección: es una invocación. Un lugar suspenso, en el que el tiempo se disuelve y el legado de Lynch resuena en el presente, reanimado por la voz de una intérprete que habita plenamente su misterio.

Milo Rau ^{CH} & Servane Dècle ^{FR}
El juicio Pelicot – Tributo a Gisèle Pelicot

Panteão Nacional, Lisboa

11.10

“La vergüenza debe cambiar de lado”. Con estas palabras, así como con su decisión en hacer público su juicio, Gisèle Pelicot se ha convertido en un símbolo en la lucha para acabar con la violencia contra las mujeres. El caso de violación ocurrido en Mazan, pequeña ciudad en el sur de Francia, revela como hombres comunes de todas las edades y orígenes sociales son capaces de cometer un crimen deshumano: la violación repetida de una mujer inconsciente. Gisèle Pelicot ha sido víctima de más de 200 violaciones bajo sumisión química a lo largo de una década. Un caso mediático, devastador y emblemático — no sólo por su dimensión, sino por lo que revela sobre la banalidad de la violencia y el silencio cómplice que la sostiene.

Concebido como una vigilia performativa con duración de 6 horas, la escena se transforma en un tribunal ampliado, en el que se reconstruye el juicio a partir de cientos de horas de testigos, pruebas, entrevistas, análisis forenses, registros visuales, colajes y textos académicos. La puesta en escena de Milo Rau, en colaboración con la dramaturga y activista Servane Dècle, no busca reconstituir los hechos, sino crear una arquitectura de escucha, memoria y resistencia.

En un tiempo en el que la justicia es tantas veces palco de revictimización, “El juicio de Pelicot” devuelve la dignidad de la voz a quien ha sido silenciado. El público, como testigo, recorre una topografía emocional y política que hace visible el paisaje del trauma. En el escenario simbólico del Panteón Nacional, este proyecto devuelve al arte su función pública: hacer ver, hacer sentir y, sobre todo, hacer recordar.

João Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata ^{PT}

13 alfileres

Cinemateca Portuguesa, Lisboa
15.10

Filmoteca Española, Madrid
23.10

Encargada por la BoCA, “13 alfileres” es un nuevo cortometraje de João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata, una ficción que cruza devoción, deseo y espectros. Inspirado en un milagro atribuido a San Antonio y filtrado por la mirada inquieta de los directores, la película parte de un episodio legendario para construir un relato contemporáneo sobre fe, venganza y desilusión.

La narrativa viaja por geografías y tiempos sobrepuestos: de la Lisboa medieval, donde todo empieza, al Madrid del siglo XVIII, reflejado en la pintura de Goya, hasta la Lisboa de hoy, donde los milagros ya no se dan — o tal vez se hayan simplemente desplazado de forma. Con una mirada irónica y profundamente sensual, “13 alfileres” explora el lugar de lo sagrado en un mundo secularizado, poniendo en escena la persistencia de los mitos y de las pulsiones que los alimentan.

Rodado entre Lisboa y Madrid, la película es también un ejercicio de cinefilia barroca, en la que la teatralidad del gesto, la exuberancia de los espacios y la tensión entre lo visible y lo oculto construyen una atmósfera ritual y profana. El título remite a una antigua práctica de hechicería amorosa madrileña, evocando una dimensión íntima y violenta de la fe como cuerpo y como ficción.

“13 alfileres” tiene su estreno mundial en el cierre del ciclo Mal Amor/Tainted Love, señalando un nuevo capítulo en la colaboración entre dos de los más irreverentes autores del cine contemporáneo portugués.

Elvis Guerra ^{MX} *Ramonera*

Espaço BoCA, Lisboa
15.10

La poeta mexicana Elvis Guerra, que se identifica como persona muxe, un tercer género, distinto del masculino y femenino, reconocido por la sociedad indígena zapoteca desde tiempos inmemoriales, presenta una lectura poética en idioma zapoteco.

Elvis Guerra presentará su libro, *Ramonera*, que será publicado en Portugal en octubre de este año por la editora Orfeu Negro, marcando la primera edición bilingüe publicada en Portugal en lengua zapoteca y en portugués. En este contexto, Elvis presentará los poemas que ha escrito con base en sus experiencias personales y en su identidad cultural.

Este recital de poesía tendrá traducción al portugués y será complementado por una experiencia audiovisual que sumergirá al público en la riqueza cultural del Istmo de Tehuantepec, región del Estado de Oaxaca, en México, conocida por sus tradiciones vivas y diversidad lingüística.

Tânia Carvalho^{PT} & Rocío Guzmán^{ES}
Nossas Mãos / Nuestras Manos

Teatro da Garagem / Teatro Taborda, Lisboa
16.10

Sala Berlanga, Madrid
17.10

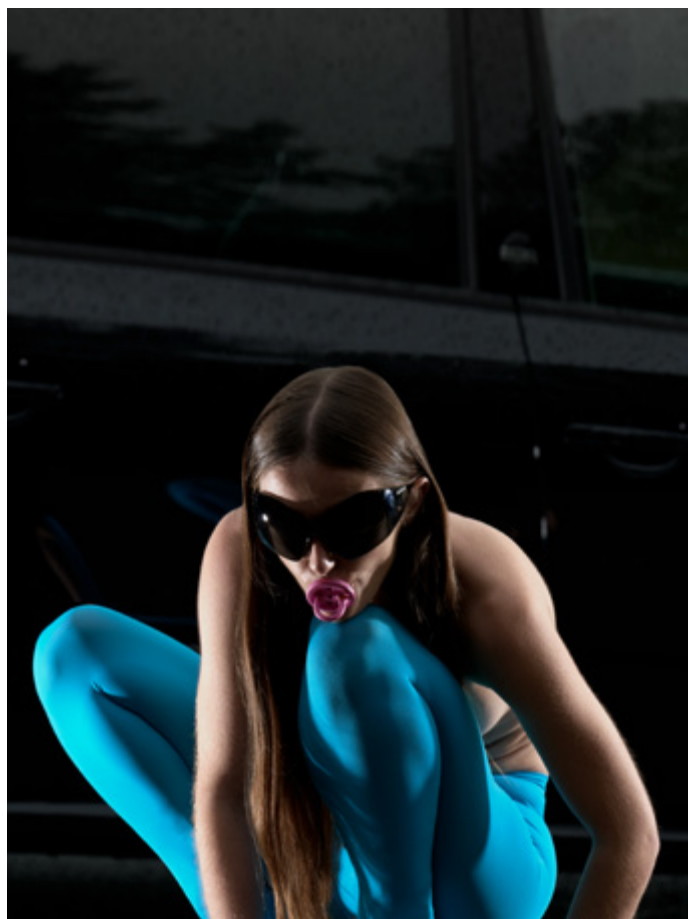
Tânia Carvalho y Rocío Guzmán se encuentran en el escenario para un concierto íntimo, denso y emotivo, en el que sus voces — distintas en el origen y en la textura — se entrelazan en un diálogo inesperado y profundamente armonioso. Este encuentro no revela una fusión, sino una convivencia entre el portugués y el español, entre la melancolía y la fuerza, entre la fragilidad del gesto y la potencia de la presencia.

Ambas artistas, procedentes de trayectorias singulares en el cruce entre la música y la escena, crean aquí un espacio donde se escuchan mutuamente — y donde se invita al público a juntarse. Hay una melancolía sutil que atraviesa cada canción, casi cinematográfica, como si cada momento fuera la banda sonora de un lugar interior, de una memoria compartida. La voz de Tânia Carvalho, ahora susurrada, ahora firme, hace que hagan eco las inflexiones del cancionero portugués. Rocío Guzmán, por su vez, invoca las raíces del flamenco y de la tradición andaluza, filtradas por un enfoque sensible y contemporáneo. Juntas, construyen un lenguaje común hecho de silencio, timbre y vibración.

Esta creación, más que un concierto, es un encuentro entre dos formas de decir el mundo. Un gesto de afecto y escucha que hace que la diferencia se transforme en complicidad sonora y que la música sea también territorio de comunión.

Candela Capitán^{ES} *SOLAS*

8 Marvila, Lisboa
16.10

Através de peças coreográficas, instalações imersivas e performances, a coreógrafa espanhola Candela Capitán explora a alienação, a erotização e a automatização do desejo em ambientes digitais, onde o corpo fica preso entre a vigilância e a exposição constante.

A performance “SOLAS” aborda a sobre-exposição do corpo feminino na era digital. Cinco intérpretes, cinco computadores e uma plataforma de streaming partilham o mesmo espaço — físico e virtual — num dispositivo coreográfico onde um grupo de performers mulheres se contemplam a si mesmas enquanto são observadas, numa encenação que confronta o olhar, a repetição e a vigilância.

Entre o palco e o ecrã, “SOLAS” constrói uma estética pós-internet: luzes de dispositivos móveis, bodies futuristas, computadores Apple, erotismo domesticado. Tudo aqui é superfície, reflexo, pixel. A coreografia, expandida para o mundo online, não apenas ocupa o espaço digital, denuncia-o. Com banda sonora da artista brasileira Slim Soledad, o espetáculo investiga a erosão da identidade nas redes sociais, a estetização do desejo e a mercantilização do corpo feminino no mercado imaterial dos dados.

“SOLAS” é tanto um exercício de visibilidade como uma crítica feroz à forma como os corpos femininos são capturados, reproduzidos e esvaziados no ciclo infinito das imagens. Questiona o hiperindividualismo, o narcisismo algorítmico e a opacidade de uma cultura onde se vê tudo mas se compreende pouco. Aqui, o corpo não é apenas observado — é devolvido ao seu potencial disruptivo, como território político e sensível em plena hipervisibilidade.

Raquel André ^{PT}*Belonging / E di / Pertenencia / Zugehörigkeit / Pertença / 絆*

Réplika Teatro, Madrid

17.10, 18.10

Con dirección de Raquel André, “Belonging | E di | Pertenencia | Zugehörigkeit | Pertença | 絆” es un viaje por posibles encuentros con el sentimiento de pertenencia. Encontrar a gente, conocer sus historias personales, de vida, de memorias llenas de futuro. Este espectáculo, que podría ser una sesión de cine performativo, sugiere una inmersión a la complejidad de la idea de pertenencia. A partir de la importancia del mapeo genético de las poblaciones humanas a través de pruebas genéticas, hasta las problemáticas éticas, políticas, geográficas, sociales y económicas de esos mismos datos, las narrativas sobre pertenencia como un sentimiento son una propiedad que debe ser urgentemente mapeada. Un espectáculo en el que las imágenes y la música en vivo forman tentativas de captura del sentimiento de pertenencia. Son movimientos poéticos de contar la historia personal de alguien.

Maria Reis ^{PT}

Suspiro...

Espaço BoCA, Lisboa
18.10

La singularidad de la voz de Maria Reis en el panorama de la canción portuguesa contemporánea ha sido reconocida con premios de la Sociedade Portuguesa de Autores y de Rádio Futura en las categorías de mejor disco y mejor música popular. En el centro de este recorrido se sitúa *Suspiro...*, su álbum más reciente, que prolonga un ciclo de crecimiento entre intimidad y riesgo, ahora marcado por una madurez lírica y musical que solo la experiencia y la escucha atenta permiten. Creado en complicidad con el músico y productor Tomé Silva y grabado en la cercanía doméstica de un dormitorio, el disco es un ejercicio de contención y apertura: un aliento que parte del interior para proyectarse al mundo.

En el escenario, *Suspiro...* se revela como un mosaico de estados emocionales y paisajes sonoros: del soplo íntimo a la energía electrificada, de la hipnosisailable al lirismo de una honestidad desarmante. Maria Reis escenifica una canción expandida que, siendo radicalmente personal, convoca un reconocimiento colectivo. Entre guitarras acústicas y eléctricas, ritmos depurados y armonías vocales suspendidas, construye canciones que son al mismo tiempo confesión e invitación, cruzando fragilidad y luminosidad pop.

En la BoCA Bienal, el concierto trasciende la simple presentación de un álbum: se afirma como una celebración de un nuevo aliento para la canción — un suspiro que ya se escucha como respiración de futuro.

Julián Pacomio^{ES}

Tus muertos

Espaço BoCA, Lisboa
18.10

“Tus muertos” es el capítulo final de la Trilogía del Sol, proyecto de Julián Pacomio que investiga las diferentes intensidades, mitologías y dramaturgias de la luz solar al largo del día. Después del amanecer (“Apocalipsis entre amigos o El Día Simplemente”) y del mediodía (“Toda la luz del mediodía”), “Tus muertos” bucea en el anochecer y en la noche cerrada, en esa transición densa en la que la luz desaparece y el cuerpo entra en otra vibración.

Desarrollada en residencia en el Espaço BoCA, esta nueva creación no trata la noche como ausencia ni terror, sino como un espacio fértil y sensorial en el que la oscuridad es alegría, abrigo y reinicio. Inspirándose en expresiones populares como “lubricán” o “lusco-fusco” (anochecer, la hora crepuscular), Pacomio construye una estética para el instante en el que el mundo pierde contorno y gana densidad.

En la frontera entre texto y performance, entre palabra y coreografía, “Tus muertos” propone una dramaturgia de la ceguera: una visión ampliada a partir de la oscuridad, en la que lo invisible deja de ser ausencia y se convierte en materia dramática. La presentación pública resultante de la residencia artística será un ritual de paso, un gesto que abraza el fin del día como espacio de vitalidad, de belleza y de reinvención de nuestros muertos — y de nuestros modos de vivir con ellos.

Aurora Bauzà & Pere Jou ^{ES} *A BEGINNING #16161D*

Panteão Nacional, Lisboa
24.10, 25.10

Artistas catalanes con fuerte proyección internacional, Aurora Bauzà y Pere Jou se presentan por primera vez en Portugal. Dan a conocer el fascinante e inmersivo lenguaje transdisciplinar que desarrollan, en la frontera entre danza y la música, donde el carácter físico y vocal y la presencia escénica se funden. Desafiados por la BoCA, conciben una recreación inédita de su obra “A Beginning”, adaptada a la escala y arquitectura del Panteón Nacional. El espacio se convierte en el cuerpo y resonancia, moldeando una experiencia inmersiva que amplía la dimensión coral y coreográfica de la obra.

“A Beginning” es un viaje entre la oscuridad y la luz, en el que el cuerpo, voz y luz se entrelazan en una coreografía sensorial y vocal. Cinco bailarines-cantantes, equipados con luces portátiles, respiran, caminan y hablan, en una composición en la que el cuerpo que canta se disocia del cuerpo que se mueve. La obra articula movimiento visible y sonido resonante, abriendo espacio para una reflexión sobre la tensión entre lo individual y lo colectivo, entre lo íntimo y lo monumental.

Marcos Morau / La Veronal^{ES}

Totentanz

Academia das Ciências de Lisboa, Lisboa
24.10, 25.10

Nombre insoslayable de la danza contemporánea europea, Marcos Morau y su compañía, La Veronal, presentan “Totentanz”, un espectáculo concebido para espacios no convencionales, en los que la muerte — esa figura antigua, temida y fascinante — regresa al centro de la escena. Inspirándose en la tradición medieval de la “danza de la muerte”, el espectáculo invoca un ritual colectivo para nuestros tiempos: un luto sin nombre, una meditación sobre la fragilidad de la vida y la opacidad del fin.

En una sociedad que ha naturalizado la violencia, pero ha desactivado sus ritos, “Totentanz” propone una coreografía que se sumerge en lo desconocido. Dos cuerpos inertes, casi espectros, marcan el umbral entre mundos — son guías, tal vez reliquias, tal vez tan solo máscaras. El público se envuelve desde el inicio en una sesión de espiritismo coreográfico, en la que el movimiento y el sonido operan como dispositivos de invocación. El miedo no es evitado, sino coreografiado.

Entre la celebración y el colapso, la obra dibuja un recorrido emocional que escapa a la lógica: ¿qué significa morir en un mundo que ya ha perdido el sentido de la vida? La muerte, tantas veces alejada, se convierte aquí en presencia activa, lente crítica, figura bailante.

Con “Totentanz”, Marcos Morau y La Veronal regresan a la potencia del gesto como forma de pensamiento y a la escena como lugar de evocación. Un espectáculo que no busca respuestas, sino que convoca preguntas que nos asombran desde hace siglos: ¿adónde vamos?, ¿quiénes somos?, ¿qué permanece después del último baile?

BoCA Sub 21

Presentaciones públicas:
Goethe-Institut
25.10

Espacio BoCA
26.10

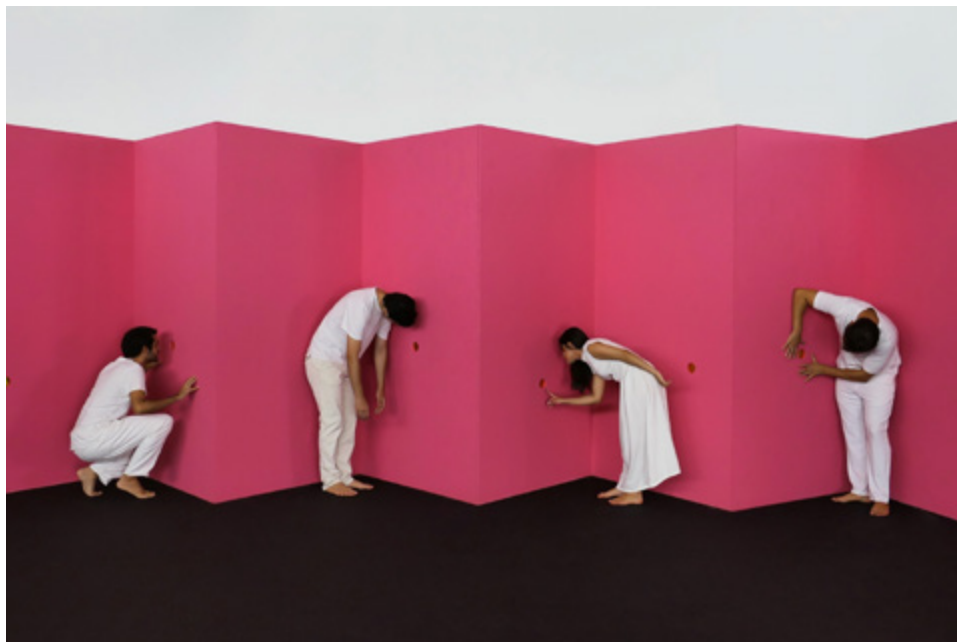
BoCA Sub21 es un proyecto de carácter participativo y experimental que nació en Lisboa en la primera edición de la bienal de artes contemporáneas BoCA. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años. En 2025, el proyecto se despliega no solo en Lisboa, sino también en Madrid.

Los participantes de estos dos grupos tendrán la oportunidad de explorar temas de BoCA 2025 que reflejan sus realidades, intereses y desafíos comunes, fomentando la creatividad y la colaboración entre ellos. El resultado de este diálogo será la creación de una presentación artística multidisciplinar que tendrá lugar en cada una de las ciudades, celebrando las identidades artísticas de cada colectivo y sus intersecciones.

Os Espacialistas

Mappa: Concetto Spaziale

Espaço BoCA
10.09 – 26.10

Concebida para el Espaço BoCA de Lisboa, la instalación escenográfica titulada “Mappa: Concetto Spaziale” fue creada para ser el punto de encuentro de la bienal, un espacio que acoge conciertos, actuaciones, charlas, talleres, una tienda y momentos de convivencia.

Es un mapa habitado,
una frontera,
una ruta,
una plaza de encuentro,
un hortus conclusus,
un pliegue y una arruga barroca,
un zigzag,
una diversión y un folio de Lucio Fontana.
Es interior y exterior.
Es tiempo, cuerpo y espacio.
Es un espacio de espacios dentro de un espacio.
Es rosa-Barragán.
Es una suma de esquinas y rincones.
Es un conjunto de círculos áureos de Euclides,
Plisados como Issey Miyake,
en movimientos muybridgescos.
Es un camino,
un ‘Camino Irreal’ con un inicio, un recorrido y una llegada.
OS ESPACIALISTAS

BoCA SUMMER SCHOOL 2025

WORKSHOPS LISBOA

Daniel Tércio
Dança e Ecologia

Alberto Cortés
Teatro

Elena Córdoba
Dança

Seba Calfuqueo
Performance

WORKSHOPS MADRID

Sofia Dias & Vítor Roriz
Dança

Dino D'Santiago
Música

TALKS / MASTERCLASS

Naufus Ramírez-Figueroa^{GT}

Kiluanji Kia Henda^{AO}

El Conde Torrefiel^{ES}

Martim Sousa Tavares^{PT}

Adriana Proganó^{PT}

Julian Pacómio^{ES/PT}

Seba Calfuqueo^{CL}

Apoio institucional / Apoyo institucional

Financiamento / Financiación

Apoio ao programa educativo / Apoyo al programa educativo

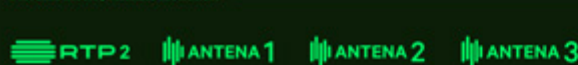
Apoios / Apoyos

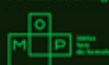
Parcerias de programação / Alianzas de programación

Parcerias media / Alianzas mediáticas

Parcerias de divulgação / Alianzas de difusión

B O C A

artes performativas artes visuais música cinema

Biennial of Contemporary Arts Camino Irreal

Lisboa

www.bocabienal.org
[@bocabienal](https://twitter.com/bocabienal)

Madrid

10.09.2025 – 26.10.2025