

VII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2013

DANZA: DIVERSIDAD DE PAISAJES ESTÉTICOS

SEMINARIOS INTERNACIONALES PARA BAILARINES Y ACTORES

Las VII Jornadas de Investigación 2013 continúan y profundizan los objetivos de las I Jornadas iniciadas en el 2009: estimular la creatividad y el diálogo artístico, ofrecer una amplia visión del pluralismo y diversidad de las producciones artísticas, teóricas y pedagógicas de la danza actual, exponer alternativas a lo que se considera “investigación en o sobre danza”, vincular la danza con diferentes formas de experiencia artística, entre otros.

Una vez más, en la presente edición, todos aquellos interesados en las artes escénicas tendrán la oportunidad de entrar en contacto con investigaciones y producciones de artistas y académicos contemporáneos reconocidos internacionalmente. De ese modo, generamos un espacio de reflexión y análisis en

torno a las transformaciones de la danza y su relación con diferentes áreas artísticas. En el acercamiento a otras miradas provenientes de contextos diversos y en el conocimiento de los cruces entre discursos y procedimientos escénicos innovadores, la danza ha entrado en un proceso de des-definición que amplió su radio de acción.

En esta oportunidad contamos con un total de dieciocho seminarios, nueve funciones, tres muestras, nueve conferencias, dos residencias artísticas, presentación de dos publicaciones y un encuentro de docentes de composición. El eje es hacer visible y someter a debate la complejidad y proliferación de las diversas líneas de trabajo que borran y corren los límites entre las artes, poniendo en crisis las divisiones arbitrarias que se daban por válidas. En esta VII edición continuamos afirmando la práctica del arte como una forma legítima de investigación.

Susana Tambutti

INDICE

1. SEMINARIOS TEÓRICOS

- 1.1. Teatralidades expandidas: representación y disidencia. José Antonio Sánchez [España] (p.4)
- 1.2. Danza y política en la Alemania de Hitler. Susan Manning (Estados Unidos) (p.6)

2. WORKSHOPS

- 2.1. Francisco Camacho (p.8)
- 2.2. Marie Bardet (p.10)
- 2.3. Katsura Kan (p.12)
- 2.4. Antonio Allias (p.14)
- 2.5. Joao Fiadeiro (p.16)
- 2.6. Christiane Jatahy (p.18)
- 2.7. Heidi Abderhalden y Rolf Abderhalden (p.20)
- 2.8. Cuqui Jerez (p.22)
- 2.9. Marcela Fuentes y María Emilia Franchignoni (p.24)
- 2.10. Natalia Cuéllar (p.26)
- 2.11. Aníbal Sandoval (p.28)
- 2.12. Eleonora Fabiao (p.30)
- 2.13. Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante (p.32)
- 2.14. Jorge Martínez (p.34)
- 2.14. Eszter Salamon (p.36)
- 2.15. Hermann Heisig (p.38)

3. LA PATA LOCAL

- 3.1. Resonancias: talleres de composición en diálogo (p.40)
- 3.2. Presentación del libro *La danza en el marco del arte moderno/contemporáneo* (p.42)
- 3.2. Presentación de la publicación de las *III Jornadas de Investigación 2009* (p.43)
- 3.3. Cierre de las Jornadas: La Logia de la carta (p.49)

4. FUNCIONES

- 4.1. Nuestra señora de las flores. Francisco Camacho (p.47)
- 4.2. Oracle & Enigma. Katsura Kan (p.48)
- 4.3. The croquis reloaded. Cuqui Jerez (p.49)

- 4.5. Discurso de un hombre decente. Heidi y Rolf Abderhalden (p.50)
- 4.6. Testigo de las ruinas. Heidi y Rolf Abderhalden (p.51)
- 4.7. Sujeto transnacional. Marcela Fuentes y María Emilia Franchignoni (p.52)
- 4.8. Cuerpo quebrado. Rescate de la memoria, identidad y defensa de los derechos humanos. Natalia Cuéllar (p.53)
- 4.9. WIR/NOSOTROS/VI. Hermann Heisig, Marina Quesada y Anne Zacho Sogaard (p.54)

5. MUESTRAS

- 5.1. Des-articulando: una conferencia en movimiento. Marie Bardet (p.55)
- 5.2. Danza por nada. Movimiento continuo. Eszter Salamon (p.55)

6. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

- 6.1. Francisco Camacho (p.56)
- 6.2. Katsura Kan con colectivo local Hanami Butoh (p.56)

7. CONFERENCIAS

- 7.1. Surrealismo del cuerpo. Qué es Butoh. Katsura Kan (p.57)
- 7.2. Ética de la Representación. José A. Sánchez (p.57)
- 7.3. Danza y política en la Alemania Nazi y en la América de McCarthy. Susan Manning (p.58)
- 7.4. labOfilm & lab_Rec: El Cuerpo Operador (p.58)
- 7.5. Conferencia introductoria al workshop de Técnica Klein™. Jorge Martínez (p.59)
- 7.6. Ciclo de conferencias en el Malba (p.60)

SEDES

ACTIVIDADES

CCRR Rojas

Centro Cultural Rector Ricardo Rojas
Av. Corrientes 2038, CABA

MITRE

Departamento de Artes del Movimiento del IUNA
Bartolomé Mitre 1869, CABA

LORIA

Departamento de Artes del Movimiento del IUNA
Sánchez de Loria 443, CABA

CCEBA

Centro Cultural España en Buenos Aires
Florida 943, CABA

MALBA

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA

CCMH Conti

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti
Av. Del Libertador 8151, CABA

FUNCIONES

CCC

Centro Cultural de la Cooperación
Av. Corrientes 1543, CABA

CC Konex

Ciudad Cultural Konex, CABA
Sarmiento 3131, CABA

Espacio Callejón

Humahuaca 3759, CABA

Teatro Argentino de La Plata

Calle 51 e/ 9 y 10, La Plata, Buenos Aires

TGSM

Teatro General San Martín
Av. Corrientes 1530, CABA

El Extranjero

Teatro El Extranjero
Valentín Gómez 3378, CABA

1. SEMINARIOS TEÓRICOS

1.1. TEATRALIDADES EXPANDIDAS: REPRESENTACIÓN Y DISIDENCIA

José Antonio Sánchez
[España]

Gustavo Ciriaco y Andrea Sonnberger. Neighbours.
Al Zahra st. Jerusalem Show 2011.

Este seminario propone una consideración crítica de formas de teatralidad social y artística en cuanto instrumentos de modelización y de disidencia. Para ello se recuperarán diversos modos en que el teatro ha salido de sí y en que otras prácticas

artísticas o sociales han recurrido al teatro. Se expondrán algunas líneas de trabajo crítico asociadas a los conceptos de “teatralidad social”, “teatro en el campo expandido” y “prácticas de lo real”, y se aportarán algunos materiales de creadores contemporáneos que han tomado como punto de partida la observación y la crítica de la teatralidad social en sus propuestas. Objetos centrales de estudio serán los de “representación” en sus múltiples acepciones y “disidencia”. Para ello se propondrá una serie de lecturas de pensadores contemporáneos y el visionado crítico de diversas propuestas escénicas. El seminario tendrá un formato participativo y se organizará una serie de sesiones de discusión sobre materiales comunes. Se invitará igualmente a los participantes a aportar materiales propios o no relacionados con las temáticas planteadas.

JOSÉ A. SÁNCHEZ es profesor, investigador y autor de libros y textos sobre estética y práctica artística contemporánea en el ámbito de la literatura, las artes escénicas y el cine. Doctor en filosofía y catedrático de

la Facultad de Bellas Artes de Cuenca (www.uclm.es). Miembro fundador de Artea (www.arte-a.org). Entre sus libros figuran: *Brecht y el expresionismo* (1992), *Dramaturgias de la imagen* (1994 y 1999), *La escena moderna* (1999), *Cuerpos sobre blanco* (2003) y *Prácticas de lo real* (2007 y 2012). Fundador y director del Archivo Virtual de Artes Escénicas, (www.artescenicas.org), director de *Cairon. Revista de Estudios de danza* (2007-2011), co-director del Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (2009-2010). Asesor del Museo Reina Sofía (Madrid, 2008-2010) y comisario de proyectos tales como el *Seminario Internacional sobre nuevas dramaturgias* (Murcia, 2009) *Arte es acción = acción es producción* (Madrid, 2010) y *Jerusalem Show* (Jerusalén y Ramala, 2011). <http://www.joseasanchez.arte-a.org>

1.2. DANZA Y POLÍTICA EN LA ALEMANIA DE HITLER

Susan Manning
(Estados Unidos)

Este seminario explorará los modos diferentes en que los académicos e investigadores han entendido la alianza entre los bailarines/as de la danza moderna alemana y el régimen nazi. El objetivo no es proponer una explicación por sobre otras posibles, sino ver cómo este

caso particular arroja luz sobre el complejo juego entre la danza y las políticas de estado.

PRIMER ENCUENTRO: ACUSACIONES Y EL ARCHIVO

Proyección: *Danza bajo la Svástica* (Annette Von Wangenheim, 2003)

Lectura recomendada: Karina, Lilian & Marion Kant. (2004). *Hitler's Dancers: German Modern Dance and the Third Reich* (1996; traducción al inglés 2003). New York. Oxford: Berghahn Books. 71-163 pp.

SEGUNDO ENCUENTRO: EVASIONES Y MEMORIA

Proyección: *Mary Wigman: When the Fire Dances Between the Two Poles* (Annette von Wangenheim, 1990).

Lecturas recomendadas: Manning, Susan. (1995). "Five Positions and a Coda: Modern Dance in the Third Reich" in Foster, Susan (ed.) *Choreographing History*. Indiana: Indiana University Press.

Manning, Susan. (1993). *Body Politic in Ecstasy and the Demon*. Minnesota: University of Minnesota Press.

Muller, Hedwig. (1987). "Mary Wigman and National Socialism" *Ballet Review* 15:1

TERCER ENCUENTRO: HISTORIA E INTERPRETACIÓN

Proyección: *Olympia* (Leni Riefenstahl, 1938)

Lecturas recomendadas: Gordon, Terri J. (2002, January/April). "Fascism and the Female Form: Performance Art in the Third Reich", *Journal of the History of Sexuality* 11:1/2

Ramsay, Burt. (1998). "Totalitarianism and the Mass Ornament" in *Alien Bodies: Representations of Modernity, Race and Nation in Early Modern Dance*. London: Routledge.

Fritzsche, Peter. (1996, enero). "Nazi Modern", *Modernism/Modernity* 3:1.

SUSAN MANNING (B.A. Harvard, Ph.D. Columbia) es profesora de inglés, teatro y performance studies en la Northwestern

University. Es autora y editora de cuatro libros: *Ecstasy and the Demon* (1993), *Modern Dance, Negro Dance: Race in Motion* (2004). Autora del catálogo de la exhibición realizada bajo su curaduría *Danses noires/blanche Amérique* (2008) en el Centre National de la Danse de Paris. Es coeditora de *New German Dance Studies* (2012), antología sobre las nuevas investigaciones sobre danza realizadas por académicos alemanes y no alemanes, desde la caída del Muro de Berlín. Manning fue distinguida con becas otorgadas por diferentes instituciones como la German Academic Exchange Service (DAAD), Whiting Foundation, Mellon Foundation y el National Endowment for the Humanities. Sus libros han ganado numerosos premios otorgados por la Dance Perspectives Foundation y el Congress on Research in Dance. Actualmente se desempeña como investigadora principal del Mellon-funded project on Dance Studies in/as the Humanities y como dramaturga del nuevo trabajo del coreógrafo Reggie Wilson, cuyo estreno está previsto en la Brooklyn Academy of Music durante el corriente año.

2. WORKSHOPS

2.1. EXPERIENCIA Y CONTEXTO EN LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Francisco Camacho
[Portugal]

PRIMERA ETAPA. El objetivo del taller es estimular y profundizar la percepción del lenguaje coreográfico en el ámbito de la danza contemporánea, en relación con la experiencia interna de cada participante y con el contexto en el que vivimos. Comenzaremos

con ejercicios de calentamiento, seguidos de ejercicios de composición e improvisación. Partiendo de la investigación del movimiento:

- según estados físicos y/o mentales
- según estímulos externos
- acción/reacción - cambios en el movimiento como resultado de la interacción con el otro
- según ideas de personaje
- según tareas
- entradas/salidas en escena
- improvisación duracional

SEGUNDA ETAPA. Composición y manipulación del movimiento a partir de:

- la observación, experimentación y configuración de diferentes posibilidades
- cambios/alternancia y yuxtaposición de estados de ánimo
- limitaciones físicas
- reducción y ampliación del movimiento
- redefinición de la intención del movimiento
- cambios en la calidad a partir de coordenadas espacio-temporales
- estructuras formales del movimiento
- movimiento y su relación con materiales y objetos en escena
- movimiento y voz

FRANCISCO CAMACHO ha impartido diversos cursos en Portugal y en el extranjero. Estudió danza, teatro y voz en Portugal y en Nueva York (Merce Cunningham Dance Studio y Lee Strasberg Theatre Institute). Es miembro fundador y director artístico de EIRA (www.eira.pt). Desde 1988, sus espectáculos han sido presentados en distintos países europeos, americanos y africanos. Fue condecorado con el Premio Bordalo de la Casa de la Prensa desde 1995 hasta 1997, en el área de danza, y con el Premio ACARTE / Maria Madalena de Azeredo Perdigão 1994/95. Ha coreografiado e interpretado los solos *El Rey en el exilio* (1991, grabado por la Radiotelevisión Televisión Portuguesa por Bruno D'Almeida), *Nuestra Señora de las Flores* (1992, Mención Especial del Premio ACARTE/ Maria Madalena de Azeredo Perdigão 1992/93), *Superman* (2000), *Hitch* (2003) y *Coup d'Etat* (2006). Ha dirigido las piezas de grupo *Con la muerte me engañas* (1994), *Primero nombre: Le* (1994, Premio ACARTE / Maria Madalena de Azeredo Perdigão 1994/95), *Dom São Sebastião* (1996), *Gust* (1997), *More* (1998), *A la fuerza* (1998), *En cambio* (2001, coreografía para la Compañía Nacional de

Canto y Danza de Mozambique), *My name is Wilde... Oscar Wilde* (2001), *Silence so sexy* (2002), *Live|Evil – Evil|Live* (2005), *RIP* (2010), *Lost Ride* (2011) e *Andiamo!* (2012). Ha presentado espectáculos en co-autoría con Mónica Lapa (*Bimarginário*, 1990), Vera Mantero (*blá-blá-blá*, 1990), Carlota Lagido (*Sporting Decadence*, 2000) y Vera Mota (*im-*, 2009). Ha colaborado como coreógrafo en *Hanare* (2009), con Aldara Bizarro. Desarrolló intervenciones para una obra de Pedro Cabrita Reis en exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Bona (*El príncipe de la calle*, 1999) y para la exposición de Francis Bacon en el Museo de Serralves (*Laughter To My Heart*, 2003), así como los proyectos *Performers Anónimos* (1999) y *Danzas Privativas* (2000), para espacios no convencionales. Danzó con varios coreógrafos como Paula Massano, Meg Stuart, Alain Platel y Carlota Lagido.

2.2. PROBLEMAS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE LA IMPROVISACIÓN ENTRE PRESENTE, PRESENCIA Y PRESENTACIÓN

Marie Bardet

(Francia / Portugal)

Foto: Élise Garraud

La articulación entre teoría y práctica ocupa un lugar fundamental en el arte contemporáneo, no solo interrogando las “prácticas” y los procesos de elaboración de las diversas “teorías” sino, sobre todo, cuestionando la separación entre ambas. Es importante reinventar esta

articulación en distintos campos, no para encontrar una justificación de las prácticas en la teoría o una inspiración de la teoría en la práctica o una asimilación idéntica entre ambas, sino viendo de qué modo emergen a partir de situaciones concretas, de problemáticas conceptuales y perspectivas críticas.

Las prácticas de improvisación forman parte de los desplazamientos ocurridos en la problemática de la representación en la creación coreográfica, por consiguiente, volver a la dimensión temporal que habita la idea de “presentación” despegándose de la re-presentación parece un camino fructífero y, para indagar en este procedimiento, hace falta detenerse por lo menos en dos conceptos-prácticos que será necesario desplegar: el *presente* y la *presencia*.

Una de las apuestas de las diversas prácticas de improvisación es “partir del presente” y “componer en el presente”, en ella el presente no puede ser entendido como simple instante t sobre una línea de tiempo; es toda la temporalidad que se encuentra desmultiplicada y descentrada de su linealidad. El trabajo del presente tiende hacia un lugar/momento tejiéndose y destejiéndose entre pasado y porvenir, espesándose entre sensación y acción.

Es en este desplazamiento de la temporalidad que se ancla una de las direcciones de crítica a la representación, tanto a nivel de la filosofía como en propuestas artísticas.

La crítica de la representación a partir del *presente* vuelve a poner en juego la gran cuestión de la *presencia*. La presencia, que se encuentra a la vez evocada en el trabajo del bailarín/ina, y como materia misma de la creación, merece una intensa interrogación en tanto creencia y concepto fundamental de muchas corrientes de creación.

MARIE BARDET se doctoró en filosofía en la Universidad Paris 8 y en Ciencias Sociales en la UBA, trabaja en la relación entre filosofía y danza, y desarrolla actualmente una investigación post-doctoral sobre “*Políticas y estéticas de la heterogeneidad a través de los cuerpos. Percepción, acción e imágenes en las prácticas de danza*”, profundizando su trabajo de doctorado titulado “*Philosophie des corps en mouvement. Entre l'improvisation en danse et la philosophie de Bergson. Étude de l'immédiateté*”, defendido en 2008. Es investigadora asociada del Laboratoire de recherche sur les Logiques Contemporaines

de la Philosophie (Paris 8) y del grupo Soma&Po - Somatique, Esthétique et Politique, dirigido por Isabelle Ginot, en el Departamento de Danza de la Universidad Paris 8.

Bardet entrelaza su formación universitaria con la de improvisación en danza (Julyen Hamilton, Deborah Hay) y técnicas somáticas (Feldenkrais). La transversalidad entre estos dos campos de investigación es palpable en su escritura (Bardet, M. (avril, 2011). *Penser et Mouvoir. Une rencontre entre danse et philosophie*. Paris: L'Harmattan, traducido en Bardet, M. (2012). *Penser con Mover*. Buenos Aires: Cactus y múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales), en sus creaciones (*Des-articulando, una conferencia en movimiento*, Espacio Ecléctico, CABA, 2012; *Les restes des gestes*, Espacio Ecléctico, CABA 2010 - Centro Cultural España-Córdoba, 2011) como en su labor docente en la universidad y en instituciones artísticas. Da clases en los Departamentos de Filosofía y de Danza de la Universidad Paris 8, en la licenciatura del Centro Coreográfico Nacional de Rillieux dirigido por Maguy Marin, en la UNLaR, en la UNC, en la Universidad de Montevideo, en el Festival Cruce de Rosario y en el Teatro San Martín en Buenos Aires.

2.3. CURIOSIDAD DEL CUERPO

Katsura Kan
(Japón)

Presentado por IUNA y Naguefilms Producciones

Dictado por Katsura Kan, explora la idea de la *Curiosidad del Cuerpo* a partir de la observación del día a día, que es la llave para entender la idea central del movimiento del Butoh. Kan te guiará a través de un nuevo acercamiento al “trabajo del movimiento

del cuerpo” a partir de un método práctico Butoh Notation, despertando el ruido de tu cuerpo, enfocándote en un sitio diferente de tu realidad. El *workshop* está destinado para cualquier persona sin necesidad de experiencia previa.

“Observando la danza, el ojo constantemente en alerta, el dedo marca el comienzo, midiendo el abismo y el matiz de la oscuridad, manipulando la presencia del cuerpo del bailarín en el espacio, siempre atento al último signo de vida. La puesta en escena se despliega como una historia de amor refugiada en la inmovilidad, una dimensión de ondulantes visiones y de fluctuantes significados. La interacción espontánea y recíproca se descubre en el impulso del momento. Fotografiar el Butoh, involucra percibir lo imperceptible, sentir el abismo emocional encerrado en el cuerpo, observar las muchas sutilezas y ligeras diferencias en la expresión y en los contrastes violentos de luz y sombra. Paradójicamente, la iluminación no siempre está usada para enfocar la danza, pero ilumina la profundidad y los contornos

de la oscuridad de donde la vida emerge. El fotógrafo es testigo de una experiencia espiritual, aunque se convierte en un sacrilegio en el momento en que intenta eternizar la experiencia, lo cual lo lleva a falsificarla. La danza existe por no más de un simple momento y luego desaparece en el vacío del tiempo; la quijotesca persecución del fotógrafo para captar este fugaz momento reposa solo en una simulación de la experiencia. Así describe Nourit Masson-Sekine sus registros fotográficos de las experiencias visuales del Butoh.

Katsura Kan pertenece a las primeras generaciones de la danza Butoh. Se formó con Tatsumi Hijikata (creador del Butoh), Yukihiro Hirota, maestro de la Escuela Kong de teatro Noh, y con Ben Shuharuto, maestro de Danza Tradicional Japonesa en Jokjakarta, Indonesia. Actualmente Kan viaja constantemente a dictar *workshops* en diferentes lugares del mundo, porque considera que es en otros territorios

diferentes a Japón donde hay cimientos para cultivar el Butoh. Hoy el Butoh en Japón se ha anquilosado y hasta es ignorado. Durante una época, algunos occidentales han viajado a Japón a estudiar Butoh, la mayoría de esta generación fijó su imaginación, lo que provocó una cerrazón para el movimiento de vanguardia, estilizándolo y fijándolo en una estructura que poco a poco se apaga. Por esto es importante mantener el carácter vanguardista del Butoh.

2.4. LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN ESCÉNICA PARA INTÉRPRETES DE COMEDIA MUSICAL

Antonio Allias
(Argentina)

Foto: Rocío Encina

Los fundamentos del entrenamiento actoral para el artista del género musical no difieren, en lo esencial, del teatro convencional, aunque los mismos presentan algunas particularidades según la forma escénica a la que estén referidos. Las artes escénicas como el teatro, la danza, la

ópera, la comedia musical, y otras de creación más reciente como la *performance*, constituyen manifestaciones artísticas para las cuales estar en escena supone una energía que no es la cotidiana. El objetivo es encaminar esa potencialidad hacia diferentes estados dentro de ese continuo aquí-ahora que es la representación. El seminario propone explorar determinadas actividades a modo de entrenamiento, descubrir y/o reconocer las propias capacidades creativas orientándolas expresivamente según las diferentes manifestaciones de la teatralidad.

El actual mestizaje de los géneros teatrales clásicamente conocidos propone un enfoque pedagógico que incluya la investigación de disciplinas, tanto corporales como vocales, en función de capacitar al intérprete en el dominio de los mecanismos internos y externos necesarios para su trabajo en la escena. Estos mecanismos incluyen la comprensión de los principios de acción y de conflicto dramático, el análisis de texto, incluso la improvisación como acercamiento a la creación del personaje.

Como actor presente en escena, y también como director observando, siempre acuden a mi mente preguntas que incitan la búsqueda y la reflexión, como por ejemplo:

¿Cómo entran en juego conjuntamente disciplinas como la actuación, el canto y la danza? ¿Qué implica la creación de un personaje que las transitará? ¿Cuáles son los secretos encerrados en la acción y el movimiento? ¿Con qué estímulos internos y externos cuento para poder interpelar la obra y el personaje? ¿Cómo abordar la palabra hablada y la palabra cantada? ¿Cuáles son los elementos específicos adecuados para trabajar determinadas escenas? ¿Cómo lograr estar predispuestos y lograr una verdadera conciencia escénica? Estas preguntas serán el punto de partida de cada encuentro.

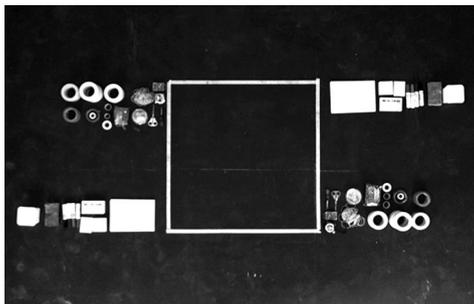
Antonio Allias es Licenciado Nacional en Teatro, actor, docente, investigador egresado del Instituto Universitario Patagónico de las Artes de Río Negro. Se desempeñó como Profesor de Actuación en la Escuela de Comedia Musical Valeria Lynch (2013–2010), en la Escuela Experimental de Danza Contemporánea de Neuquén (2009–2007), en el Centro Municipal de Cultura de Lamarque (Río Negro), en Centros Comunitarios para el plan “Comer en Familia”, Casa de la Cultura, en el Teatro La Estación, en la Academia

Artística Arza y Toma; en talleres de teatro para adolescentes en el IUPA (en el período 2005-1995). Participó del 5° y 6° y 7° Congreso de Musicales y Opera Rock, en charlas y talleres a cargo de George Lewis, Kiki Lucas, Sandra Guida, Alejandra Radano, Pepe Cibrián Campoy, Ricky Pashkus, Karina K y Laura Fidalgo, y en Escena Creativa 11, en la Universidad de Palermo, Ana Frenkel, Angel Mahler y Alejandra Ciurlanti (2010). Fue productor ejecutivo y asistente técnico de la obra “La Puñalada”. Participó en Teatro por la Identidad, en Rebelde Way, Malandras, Resistiré, Media Falta, Un puñetazo y un beso y Las dos caras de la verdad. También en cortos y largometrajes para CIEVYC, UBA, SICA, CTA. Fue co-protagonista en el largometraje *La Verdad* de Pierre Vignaud (2013-12) y *Enfermo* (2010), de Leandro Crovetto, auspiciados por el INADI y Desarrollo Social. Tomó clases con Ita Scaramuzza, Pinty Saba, Tony Lestingy, Cristina Moreira, Javier Margulis, Rubens Correa, Rafael Sprengelburd, José María Paolantonio, Alfredo Rosenbaum, José Luis Valenzuela, Kiki Lucas, Ulises Alvarez, Jurij Kolnjar, Emilie Sugai, Loïc Touzé, Diana Szeinblum y Brenda Angiel.

2.5. HANDLING_WORKSHOPS

Joao Fiadeiro

[Portugal]

El seminario hANDling_tools integra el programa de transmisión y formación de AND_Lab | Centro de Investigación Artística y Creatividad Científica (Atelier Real, Lisboa-Portugal). Dirigido por João Fiadeiro, AND_Lab funciona como plataforma múltiple de

intercambio de procedimientos, operaciones y formas de “construir problemas” que proceden tanto del arte como de la ciencia, en relación-tensión con la política, la ética y lo cotidiano.

El seminario hANDling_tools está diseñado en torno a la investigación y la transmisión de las herramientas-concepto del Modo Operatorio (M.O_AND), una práctica de creación colectiva de planos comunes de convivencia, resultante del encuentro entre el método de Composición en Tiempo Real desarrollado por João Fiadeiro y el método de la etnografía como herramienta para *site-specific performances* desarrollado por Fernanda Eugénio. Como forma de relación y com-posición, M.O_AND se basa en la sustitución del sujeto, del control y de la manipulación por una ética del manejo suficiente, que devuelve el protagonismo al Acontecimiento.

El término *handling* se refiere a la operación de entrega y ofrecimiento, y propone dos sentidos complementarios: la dimensión de cuidado y atención implicada en los procedimientos infinitesimales del manejo y la capacidad de sostener una ética del vivir

juntos que no sea dada de antemano, sino generada colectivamente en el acto mismo del encuentro.

JOÃO FIADEIRO pertenece a la generación de coreógrafos que surgieron en los años ochenta y dieron origen a la Nueva Danza Portuguesa. Gran parte de su formación se llevó a cabo entre Lisboa, Nueva York y Berlín. Integró la Compañía de Danza de Lisboa y el Ballet Gulbenkian. En 1990 fundó la Compañía RE.AL, que produjo y difundió sus creaciones y representó coreógrafos y artistas transdisciplinarios, a través del LAB/Proyectos en movimiento. A partir de 2008, su atención se volvió hacia el proceso y la investigación en arte, en un cambio de paradigma que reorientó todo el programa de RE.AL. El método de Composición en Tiempo Real, originalmente diseñado para la escritura coreográfica, se convirtió así en una herramienta para repensar la decisión, la (re) presentación y la cooperación, lo cual lo llevó a acercarse a los programas científicos y la enseñanza en diversas universidades nacionales e internacionales.

2.6. POR LAS ZONAS FRONTERIZAS: ACTUACIÓN EN EL BORDE

Christiane Jatahy
(Brasil)

Foto: Rocío Encina
Presentado por IUNA y Panorama Sur

El trabajo de la directora Christiane Jatahy transita por zonas de frontera: actor y personaje, realidad y ficción, cine y teatro. El desgarro de esos bordes tenues, convierte al teatro en una experiencia viva, tanto para quien la hace como para quien la observa

(actor/espectador). Para eso, el entrenamiento del actor se vuelve hacia las relaciones presentes en la escena, como el otro, como el espacio, con el aquí y ahora con el público, creando, con eso, una red viva de respuestas.

CHRISTIANE JATAHY es directora, dramaturga y actriz. Fundadora de la Compañía Vértice de Teatro. Su trabajo se centra en la investigación del lenguaje en las relaciones entre el actor y el público. En 1984, actúa en *Cabaré*, con texto y dirección de Falabella y, en 1985 con el mismo director, en *Happy End*, de Elisabeth Hauptman y Bertolt Brecht. Integra el grupo Mergulho no Trágico, en el cual es dirigida por José Da Costa en *Edipo Rey*, de Sófocles, en 1988. Interpreta textos del español José Sanchis Sinisterra y, en 1992, participa del curso Nuevos Enfoques de la Creación Teatral en Barcelona. En 1994, con el escenógrafo Marcelo Lipiane y un elenco de veinte actores, crea el Grupo Tal. En el 2000, funda la Compañía Vértice de Teatro. Su primer espectáculo con esta compañía es *Carícias*, del catalán Sergi Belbel. En el 2003,

dirige *Memorial do Convento*, romance de José Saramago, con tratamiento dramático de Sinisterra. A partir de 2004, Christiane radicaliza sus investigaciones formales incorporando elementos performáticos, proyecciones e instalaciones y, en el año 2005, juega abiertamente con las relaciones entre actores y público, alterando los límites entre interpretación, realidad y ficción.

2.7. TALLER DE ESCRITURAS ESCÉNICAS Y ETNO-FICCIONES

Heidi y Rolf Abderhalden - Mapa Teatro
(Colombia)

Diseño CIDI. Desarrollo web GyaStudio.
Presentado por IUNA y Panorama Sur

Mapa Teatro, con sede en Bogotá, es un laboratorio de artistas dedicado a la creación transdisciplinar. Fue fundado en París en 1984 por Heidi, Elizabeth, Rolf Abderhalden; artistas, performers y directores escénicos colombianos de origen suizo. Desde su

creación, Mapa Teatro traza su propia cartografía en el ámbito de las Artes vivas, un espacio propicio para la transgresión de fronteras -geográficas, lingüísticas, artísticas-, para la confrontación de problemáticas locales y globales y para el montaje de medios y dispositivos. Ha generado un espacio de migraciones donde se desplazan continuamente el mito, la historia y la actualidad; los lenguajes (teatro, ópera, obras radiofónicas, instalaciones, video, sonido, intervenciones urbanas y acciones plásticas); los autores y las épocas (Esquilo, Müller, Shakespeare, Sarah Kane, Antonio Rodríguez, Handl Klaus); las geográficas y las lenguas (*La Noche/Nuit* en francés y español, *Muelle Oeste* en ruso, *Un señor muy viejo con unas alas enormes* en Tamul, *De Mortibus* en inglés, francés y español); la palabra, la imagen y el movimiento (*Psicosis 4:48*, *Simplemente complicado*); el arte, la memoria y la ciudad (*Proyecto Prometeo*, *La limpieza de los Establos de Augias*, *Testigo de las Ruinas*, *Cartografías movedizas*); el simulacro y la realidad (*Exxtranas amazonas*, *Transposiciones*); la poética y la política (*Los Santos Inocentes*, *Discurso de un hombre decente*).

De ahí su interés por la traducción de escrituras dramáticas contemporáneas y por las escrituras de la escena; la transposición de textos clásicos a texturas singulares, así como por la traducción de problemáticas sociales y políticas a dispositivos artísticos. En los últimos años, Mapa ha hecho énfasis en la producción de acontecimientos artísticos entre micro-política y poética: a través de la construcción de etno-ficciones y la creación efímera de comunidades experimentales. Mapa Teatro genera procesos de experimentación artística que se desarrollan en distintos ámbitos y escenarios de la realidad colombiana: un laboratorio de la imaginación social.

HEIDI ABDERHALDEN se formó en París en la Escuela de Jacques Lecoq. Alumna de Monika Pagneux, Philippe Gaulier y Yoshi Oida. Especializada en el Método Feldenkrais. Ha dirigido todos los montajes teatrales de Mapa Teatro con Rolf Abderhalden. Ha ganado varios premios por su trabajo individual de radio-arte. Desde su creación, es profesora de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia.

ROLF ABDERHALDEN se formó en Suiza en la Escuela de Altos Estudios Sociales y Pedagógicos, antes de dedicarse al teatro. Estudió en París con Jacques Lecoq. Maestría en artes visuales de la Universidad Nacional de Colombia, ha desarrollado paralelamente una obra plástica y visual y ganado varios premios por su trabajo artístico. Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, es gestor y profesor de la Maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas.

XIMENA VARGAS es realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en Documental. Miembro del Laboratorio de artistas desde 1994, ha hecho parte de sus procesos creativos y participado en un gran número de montajes como *performer*, realizadora, video en vivo, editora y productora de Mapa Teatro. Actualmente es candidata a Magister de la Maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia.

2.8. HACER LISTAS

Cuqui Jerez
(España)

Presentado por IUNA y Panorama Sur

Me fascina hacer listas

Listas de las compras
Listas de tareas
Listas de ideas
Listas de deseos

Listas de palabras
Listas de objetos
Listas de posibles estructuras
Listas de categorías
Listas de lugares
Listas de proyectos
Listas de momentos

Utilizo la lista de manera habitual como una herramienta para crear un despliegue de conceptos o ideas. Me interesa la lista como un recurso retórico donde el espectador/lector crea su propio viaje a través de la enumeración de conceptos. Me interesa la lista como un viaje de pensamientos. En este taller nos dedicaremos a hacer listas. Desde lugares muy subjetivos escribiremos listas y las convertiremos en acciones; buscando situaciones, contextos, espacios, relaciones, códigos, formatos y modos específicos para crear un viaje partiendo de cada lista. Trabajaremos en crear una dramaturgia específica para cada lista/situación para generar una experiencia subjetiva y particular. El taller está dirigido a personas interesadas en las artes escénicas

y la acción: artistas de diversas disciplinas, coreógrafos, intérpretes, actores, bailarines, dramaturgos, etc.

CUQUI JEREZ estudió ballet en el Real Conservatorio de Música y Danza en Madrid y danza contemporánea en el Mouvement Research de Nueva York, donde también estudia dirección de cine en la New York Film Academy. En 1999 participa en el taller de Entrecuerpos-Mugatxoan, desarrollado en Arteleku, San Sebastián, bajo la dirección artística de Blanca Calvo e Ion Munduate. Sus trabajos son: *Hiding Inches* (1999), *A space odyssey* (2002) (2001), *The Real Fiction* (2005), *The Rehearsal* (2008) (pieza creada dentro del proyecto *The Nevestarting Story*, en colaboración con María Jerez, Amaia Urra y Cristina Blanco) y *The Croquis Reloaded* (2009), *The Nowness Mystery* (2011) y *Crocodiles and Alligators* (2012). Su trabajo gira en torno a la creación de un lenguaje coreográfico a través del cuerpo en relación con el espacio, el tiempo y los objetos; la producción de signos y de significado a través de la repetición, la manipulación de

las referencias espaciales y temporales; la expectación y la experiencia del espectador en el contexto teatral, la memoria. Su trabajo incluye la indagación en los límites de la representación y entre la ficción y la realidad.

2.9. EN VIVO, IN SITU, ENCARNADA: LA PERFORMANCE COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN

Marcela Fuentes (marshagall)
María Emilia Franchignoni
(Argentina / Estados Unidos)

Foto: Flavia Sparacino

Este seminario/taller se centra en el estudio de la *performance* como herramienta y metodología de investigación. A partir de lecturas, ejemplos y ejercicios exploraremos distintos abordajes de *performance* como disciplina expresiva, comunicativa y de producción de conocimiento.

¿Cuáles son los aportes que brinda el “conocer desde el cuerpo y la experiencia” a nuestra comprensión de los complejos procesos sociales contemporáneos? ¿Cuál es la diferencia entre transmitir el saber de modo escrito y a través de la *performance*, es decir, como proceso en vivo? ¿Cuáles son los aspectos relativos a la condición humana que un abordaje desde la *performance* nos obliga a tener en cuenta? A través de discusiones de materiales y casos de estudio, el objetivo del seminario es dilucidar las intervenciones críticas que tanto *performers* como investigadores animan a través del saber en acto o del saber como acto.

El campo de los estudios de *performance*, concebido por algunos investigadores como interdisciplina y por otros como postdisciplina, resulta de interés para reforzar la pregunta por la especificidad y el valor de la investigación en y desde las artes. De este modo, atendiendo a esta disciplina no sólo como objeto de estudio sino a su potencia en tanto metodología de investigación, pueden ensayarse aproximaciones a la *performance*, que más que diseccionarla como objeto de conocimiento, la señalen como digno proceso epistemológico que plantea

nuevas preguntas y ofrece nuevas lentes de observación. Una de las nociones que vertebra el campo de los estudios de *performance* es la noción de *encarnación* (*embodiment*). Desde esta perspectiva, se plantea una noción amplia de corporalidad especialmente adecuada para leer críticamente el concepto mismo de cuerpo y sus medios de despliegue, y también para analizar modos de conocimiento y saberes por fuera de la noción hegemónica de texto o escritura.

MARCELA FUENTES (marshagall) es investigadora, directora teatral, dramaturgista y *performer*. Vive en Estados Unidos donde obtuvo su doctorado en Estudios de *Performance* en la Universidad de Nueva York. Es profesora en el Departamento de Estudios de *Performance* en la Universidad de Northwestern. Actualmente prepara su libro sobre prácticas contemporáneas de control y resistencia tal como se ejercitan en la conjunción entre *performance* y tecnología. En esta investigación, Fuentes analiza nuevas formas de activismo y de movilización de públicos transnacionales en escenarios de conflicto originados por políticas neoliberales

y neoconservadoras. Ha co-editado con Diana Taylor la antología de ensayos críticos *Estudios avanzados de performance* (2011), publicada por Fondo de Cultura Económica. Como *performer* está desarrollando un trabajo solista que pone en diálogo el relato autobiográfico y la crítica social sobre las condiciones de subjetivación contemporánea en contextos migratorios. Además, es dramaturgista en los proyectos WikiLeaks, el Ballet y LiveTelePrompter del grupo de danza australiano, Hydra Poesis.

MARÍA EMILIA FRANCHIGNONI es actriz, performer, dramaturgista, directora teatral y cantante. Se especializó en Estudios de Performance en la Universidad de Nueva York, Tisch School of the Arts, donde fue becada y recibió su título de Master of Arts. Se formó con Richard Schechner (USA), Julio Chávez, Cristina Banegas, Mónica Viñao, Alicia Zanca, Jorge Rod, Analía Couceyro, Alejandra Flores, Diego Lerman, Sebastián Kalhat y Marcela Bidegain, en las escuelas de Agustín Alezzo y Alejandra Boero, en la Universidad de Westminster (Londres) y con compañías como SITT Company e East Coast Artists (USA).

2.10. INICIACIÓN AL BUTOH

Natalia Cuéllar

(Chile)

El objetivo del taller es adquirir los elementos esenciales para un acercamiento al trabajo físico y emocional de la danza Butoh, potenciando la concentración, la disciplina y el control de la energía. El entrenamiento psicofísico incluye una rutina de ejercicios

orientados a desarrollar la resistencia del cuerpo y el fortalecimiento muscular, unido a un trabajo de respiración y concentración. En el taller se explorarán la postura inicial del Butoh “el estado de colgar”, las “oposiciones corporales” como la relación vida-muerte, cielo-tierra: introducción al trabajo de la emoción y su relación con el cuerpo. A partir de los ejercicios de improvisación e interpretación, se desarrollarán secuencias de movimiento derivadas de la búsqueda de una emoción definida. Finalmente, se investigará la expresión corporal resultante.

NATALIA CUÉLLAR es egresada de la Escuela de Teatro de la Universidad de Arcis (Chile). En el 2007, obtuvo un título de magíster en pedagogía teatral otorgado por la Universidad Mayor (Chile). Estudió danza Butoh con los maestros Makiko Tominaga, Minako Seki, Ito Moritta. Trabaja como intérprete en la compañía alemana Antagon Theater, bajo la dirección coreográfica de Minako Seki. Estudia danzas balinesas en Indonesia, realiza seminarios de actuación con el Odín Theater, en Dinamarca. Su

carrera docente comienza en el 2001 trabajando en distintas universidades chilenas y extranjeras: Universidad de Pachuca en México, en el Colegio de México para el post-doctorado de Ciencias Sociales, en la Universidad de la República (Chile) como docente en Teatro Chileno y Teatro Latinoamericano, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile como docente de Danza Butoh, así como también en el Museo del Chopo, en México. Fue distinguida como Mejor Intérprete en el Festival de Nuevas Tendencias 1997, su obra *Cuerpo Quebrado* fue auspiciada por la Presidencia de la República de Chile y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y premiada en el 8º Festival para Directores Teatrales organizado por la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile (2008). También obtuvo un Fondart para realizar giras y talleres presentándose en Valparaíso; Copiapó; Casablanca y Rengo. Cuéllar participó del 4to Festival Internacional de Teatro y Danza 2009 en La Plata, Argentina. En 2011 fue invitada como expositora con su trabajo y línea corporal en el XV Encuentro de Mujeres Creadoras de

Iberoamérica, realizado en Cádiz, España. Actualmente dirige la compañía *Ruta de la Memoria*, donde desarrolla su propia línea de Butoh con énfasis en teatro de género y derechos humanos.

2.11. CUERPO Y SONIDOS ARMÓNICOS

Aníbal Sandoval

(Chile)

El taller propone una búsqueda de las sonoridades armónicas del cuerpo como ente natural impulsando un conocimiento a través de la experiencia. Los ejercicios de respiración provenientes de distintas prácticas meditativas: yoga, vipassana, holotropía

concientizarán en el flujo constricción/dilatación dentro de la cavidad del torác despertando la conciencia sensitiva, atendiendo a la escucha tanto del entorno como de los procesos corporales internos. En esta introducción al comportamiento del armónico en la naturaleza, desde la física del sonido, se realizará un breve planteamiento de la diferenciación entre ruido, sonido y silencio, a la vez que se brindará información sobre las cualidades del sonido. Se explorarán técnicas vocales, claves arquitectónicas corporales, enunciación de vocalizaciones, principio de fonemas, onomatopeyas, introducción al lenguaje vibracional. Técnicas de canto Tuvano (oriente central), cantos de garganta. Canto colectivo, equilibrando las vibraciones en simultaneidad.

Se incluirá una muestra de videos de cantos armónicos del mundo y una entrega de material sonoro a los asistentes.

ANÍBAL SANDOVAL estudió Licenciatura en Artes Visuales, mención Pintura en la Universidad de Chile, con Gonzalo

Díaz y Francisco Brugnoli. Participa en seminarios de “Proyectos y Gestión Cultural”, impartidos por Marcela Latorre, Facultad de Teatro de la Universidad de Chile, durante el año 2009. También se ha formado en diversos organismos culturales (Casa de Cultura Azul Violeta, Casa Danza, Centro Anandamapu, Corporación Cultural Balmaceda 1215, Arte Nimiku, Univ. Bolivariana), con Talleres de Danza y Teatro Psicofísico. Su primer encuentro con el Butoh fue en el año 2009, con el Maestro Marginal Lobsang Palacios. Ha investigado este lenguaje con maestros chilenos y japoneses, entre ellos: Natalia Cuéllar, Carla Lobos, Ko Murobushi, Minako Seki. Gestiona y co-produce la visita a Chile del Maestro japonés Katzura Kan, en el marco de la gira “Butoh Visión in South América”. Investiga a través de la experiencia con sonidos tribales y búsquedas de conciencia, recorridos aleatorios variedad de rituales, temascales, bailes religioso-paganos “chinos”, raíces de la tierra, ceremonias de plantas maestras, meditaciones budistas como Vipassana y Sazen, el yoga Ashtanga en Sala Yuukti, la psicomagia

con Alejandro Jodorowsky. Participa en el montaje de *Xibalbá* (Ruta de la memoria, 2012). Imparte Talleres de Canto Armónico en el Centro de estudio y creación cultural Los Jardines. Dentro de las artes visuales desarrolla una investigación relacionada con la antropología y la naturaleza, desde los lenguajes del arte textil y el *land art*.

2.12. CUERPO PERFORMÁTICO

Eleonora Fabião

(Brasil)

El objetivo de este taller es investigar las potencias, modos de acción y modos de aparición del cuerpo performático relacionando teoría, historia y práctica. El punto de partida será la problematización de cuatro preguntas básicas: ¿qué es un

cuerpo? (pregunta ontológica), ¿qué mueve a un cuerpo? (pregunta sobre la energía, la afectividad, la kinesis), ¿qué es lo que puede mover el cuerpo? (pregunta performativa), ¿cuál cuerpo puede mover? (pregunta política). Discutiremos textos y conceptos, analizaremos documentación de archivo, documentación de *performances* y transitaremos experiencias psicofísicas basadas en la tradición del *performance art* y la actuación.

Entre los trabajos a ser discutidos podrían incluirse *performances* de Tehching Hsieh, William Pope.L, Santiago Sierra, Ana Mendieta, Regina Galindo, Emily Jacir, Marina Abramovic y Ulay, Maria La Ribot, Jerome Bell, Forced Entertainment, Rimini Protokoll y trabajos de creadores brasileiros como Lygia Clark, Hélio Oiticica, Ronald Duarte, Berna Reale, Teatro da Vertigem, Michel Melamed, Lia Rodrigues, Arthur Bispo do Rosário. También textos y conceptos articulados por pensadores como Gilles Deleuze y Felix Guattari, Maurice Merleau-Ponty, José Gil, Suely Rolnik, Elizabeth Grosz, Guy Brett, Adrian Heathfield, Erika Fischer-Lichte, Amelia

Jones, Paul Schimmel, Peggy Phelan y André Lepecki.

ELEONORA FABIÃO es *performer* y también investigadora de la Teoría de la *Performance*. Es Profesora Asociada y Directora del Programa de Dirección Teatral de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Tiene un Doctorado en *Performance Studies* otorgado por la New York University y un Master en Historia Social de la Cultura, otorgado por la PUC-Rio de Janeiro. Fabião trabajó como *performer* y como docente, sus publicaciones son conocidas en Brasil, Europa y en diversas instituciones norteamericanas. Recientemente dictó seminarios en el Departamento de Performance Studies de la Universidad de Nueva York (NYU), en el Departamento de Teatro de la Universidad Freie en Berlín, y en la Academia de Teatro de Noruega. En el 2011 fue distinguida con el premio “Arte en las calles” otorgado por la Fundación Nacional de las Artes Brasileña. Actualmente colabora como

investigadora sobre Arte de la *Performance* en Latinoamérica con el Re.act.feminism Performing Archive Project en Berlín.

2.13. LABOFILM/LAB_REC: EL CUERPO OPERADOR

Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante
(España / Francia)

Este proyecto se presenta en el marco del programa TransARTE. Incidido por el Instituto Francés, el programa TransARTE promueve la circulación y la promoción de proposiciones artísticas más allá de la lógica de los géneros codificados, de las artes vivas a

las artes visuales, del cine a la literatura... Diseñado como un sello, este programa innovador, inaugurado en Italia en 2012, continúa a lo largo del año 2013 en Italia, América Latina y los Estados Unidos.

labOfilm & lab_Rec: El Cuerpo Operador es un laboratorio de formulaciones y captaciones, en el que la coreógrafa y artista visual Olga Mesa y el artista plástico y visual Francisco Ruiz de Infante ponen en práctica una puesta en común a partir de sus herramientas de investigación, de los elementos de sus vocabularios artísticos y de la recontextualización de sus métodos de trabajo en terrenos diversificados: danza, vídeo, *performance*, instalación y sonido, a partir y con la ayuda del cuerpo y su memoria, su presencia y movimiento.

labOfilm & lab_Rec: El Cuerpo Operador es una experiencia participativa que tomará la forma de un espacio-tiempo de reflexiones, diálogos y acciones a partir de la utilización de "dispositivos de captación múltiples": miradas, cámaras, micrófonos, sonidos...

labOfilm & lab_Rec: El Cuerpo Operador se dirige a todos aquellos alumnos/participantes

interesados en la experimentación y formulación de nuevas narrativas a través del cuerpo en relación con el lenguaje coreográfico, el cine y las artes visuales.

Se llevará a cabo una presentación pública como cierre del trabajo, en forma de conferencia-performativa.

OLGA MESA investiga en sus obras escénicas un cuerpo que cuestiona, captura y amplifica su percepción a partir del espacio real que ocupa, y su relación y práctica con dispositivos básicos de observación y escucha, proponiendo un cuerpo múltiple de paisajes aleatorios y memorias simultáneas: cuerpo espectador, cuerpo desplazado, cuerpo en transición, cuerpo intuitivo, cuerpo al interior de otra mirada, cuerpo abandonado, cuerpo fragmentado, cuerpo periférico, cuerpo intruso, cuerpo cine-mato-gráfico. El fuera de campo y la presencia del otro, cuestiona actualmente en su trabajo la visión y puesta en común de un cuerpo Operador, que la coreógrafa viene formulando a lo largo de sus creaciones, y que se consolida con su

puesta en escena en su obra *labOfilm&1: El Lamento de Blancanieves* (creación 2012).

FRANCISCO RUIZ DE INFANTE

cuestiona en su trabajo algunos estados efímeros (presente/pasado/futuro), algunos espacios inestables, algunas paradojas (mamíferos acuáticos/semillas malas), dualidades erróneamente parecidas (real/imaginario), y algunos aceleradores complejos del inconsciente, entre los cuales, se encuentra evidentemente *El Cuerpo*. Reconstruye en su obra, la manera en la cual funciona la memoria cuando ella alimenta el presente: por sacudidas llenas de errores de información o a partir de torrentes de imágenes y sonidos que recomienzan sin fin. ¿Ver mejor? ¿Escuchar más? Seguramente ver y escuchar diferente, y con una consciencia diferente.

2.14. INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA KLEIN™

Jorge Martínez
[Argentina]

En este *workshop* enseñaremos Técnica Klein™, un proceso mediante el cual el cuerpo es explorado, analizado y comprendido. Usamos el medio de las imágenes anatómicas y esqueléticas, y trabajamos con la idea de que la belleza,

el apoyo, la fuerza y el poder tienen más que ver con un funcionamiento y coordinación adecuados que con una fuerza muscular localizada. El uso de imágenes del esqueleto proviene de la premisa de que nos podemos mover desde los huesos, creando y manifestando movimientos que salen de nosotros mismos, de quien realmente somos, en vez de una forma externalizada. El hueso es el tejido más profundo y denso del cuerpo, que conduce la mayor cantidad de energía. En el sistema de la Medicina Clásica China el hueso está relacionado con la identidad del yo, con el poder de voluntad. Cubriremos la anatomía simple, poniendo acento en cuatro grupos musculares principales: los isquio-tibiales, el psoas, el suelo de la pelvis y los rotadores externos. Todos estos músculos se relacionan con la pelvis y abrazan al hueso. Crean el sostén esencial para “ubicar” la pelvis sobre las piernas, permitiendo un movimiento más eficiente y pleno del tronco y de las piernas. Esta ubicación no es una contención estética de los músculos sino que es dinámica y cinética. Enseñamos largos estiramientos para comenzar con el primer paso en el proceso

de soltar, que debe preceder al encuentro de la fuerza y el sostén más profundos, y así comenzamos el proceso de cambio. Los estiramientos ayudan a soltar y alargar los músculos superficiales que inhiben el movimiento adecuado y pleno. Ofrecemos una forma única de enseñar, mirar la danza y el movimiento. Se puede adaptar a todas las formas de técnica de danza y estilo. Se basa en principios concretos de anatomía esquelética, movimiento, sostén, iniciación y secuenciación. La información permite a los bailarines-alumnos observar, interpretar y aprender desde la propia experiencia de su cuerpo. Les permite educarse más que entrenarse.

JORGE MARTÍNEZ se perfecciona en Nuevas Tendencias en Danza Contemporánea en la Ciudad de Nueva York, gracias a una Beca recibida de la Fundación Antorchas, en el año 2002. En el exterior realiza un Certification Program en Kleintechnique™, con la Sra. Susan Klein, creadora de la técnica. Martínez es senior member en Kleintechnique™. Vive en New York, desde el 2003 al 2006. En el 2012 recibe

una Beca del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, para finalizar sus estudios en Técnica Klein. En Argentina, estudió en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro Gral. San Martín y con maestros como Cristina Barnils, Fredy Romero, Andrea Fernández, entre otros.

2.15. DANZA POR NADA. MOVIMIENTO CONTINUO

Eszter Salamon
(Hungría)

Este *workshop* tiene el formato de una propuesta de composición coreográfica fuertemente ligada al solo *Dance for Nothing* (*Danza por nada*) de Eszter Salomon. Ese trabajo se creó a partir de la exploración del movimiento continuo y de diferentes

tipos de modulación y procedimientos de transformación para la producción coreográfica. En *Danza por nada*, Eszter Salamon utiliza la música de John Cage *Discurso sobre Nada* (1949) y simultáneamente baila con el propósito de crear una coreografía de movimientos impensados que se yuxtaponen al texto de la obra de Cage. La idea de usar música hecha de palabras y realizar una acción en paralelo como otra temporalidad es provocada por el deseo de generar una interacción en donde no exista la interferencia. “La danza en *Danza por Nada* debería ser autónoma y nunca convertirse en una ilustración o comentario del texto”. La propuesta del *workshop* es trabajar este procedimiento con cada bailarín para la creación de solos que se presentarán uno tras otro en un *continuum* de cuatro a seis horas de duración. Se trata de una máquina coreográfica que requiere mucha concentración y ‘conciencia’ kinestésica. Se presentará el resultado del *workshop* en una *performance* donde pueda apreciarse lo que produce la continuidad de los solos en el tiempo. Se trabajará con diez bailarines en grupo y en forma individual.

ESZTER SALAMON es coreógrafa, bailarina y *performer*. Es autora de los solos “What A Body You Have, Honey” (2001) y “Giszelle” (2001) en colaboración con Xavier Le Roy, “Reproduction” (2004), obra para ocho bailarines, “Magyar Tàncok” (2005) con bailarines y músicos folklóricos húngaros, “Nvsbl” (2006), una coreografía-fílmica en colaboración con Bojana Cvejic, “AND THEN” (2007) junto con Arantxa Martínez, el concierto-*performance* “Without You I Am Nothing” (2007) protagonizado por Lukas Minkus y Ramon Pozo, “Dance#1/Driftworks” (2008), en colaboración con Christine De Smedt, “Voice Over” (2009), obra encargada e interpretada por Cristina Rizzo, “Dance for Nothing” (2010) y con Peter Böhm, Bojana Cvejic y Cédric Dambrin “Tales of the bodiless” (2011). Su trabajo ha sido presentado en Europa y Asia. Como bailarina, colaboró con Sidonie Rochon, Mathilde Monnier y François Verret. Su trabajo en teatro musical incluye la asistencia de la ópera “Theater der Wiederholungen” (2003) de Bernhard Lang llevada a escena por Xavier Le Roy en el Steirischer Herbst Festival, Graz y la

presentación escénica de la música de Karim Haddad en el marco del proyecto “Seven attempted escapes from Silence” (2005) en Staatsoper Unter den Linden, Berlín. En 2008, participa del 6Month1Location, un proyecto de investigación artístico basado en la auto-organización y la auto-educación en CCN, Montpellier. En 2009, junto al mismo grupo de artistas co-curó y formó parte del festival In-Presentable09, Madrid. En 2009, Eszter Salamon desarrolló con Christine De Smedt “Transformers”, un proyecto de investigación para un grupo de coreógrafos llevado adelante a través de talleres y residencias artísticas en Bruselas, Madrid, PAF-St. Erme, México City, Vienna, Tokyo y Estocolmo. Luego de “Transformers”, Salamon y De Smedt presentaron durante ImpulsTanz 2011 en Vienna su dueto “Dance#2”. “Melodrama” es un solo documental-*performance*, estrenado en junio 2012 en el marco del Berlin Documentary Forum 2 en Haus der Kulturen der Welt, Berlin.

2.16. LO INVOLUNTARIO COMO MOTOR

Hermann Heisig, Asistencia de Anne Zacho Sogaard y Marina Quesada
(Alemania)

El laboratorio propone un análisis de los diferentes aspectos de lo involuntario como potencial para la creación de material teatral y coreográfico. Como seres sociales dentro de diferentes marcos culturales estamos destinados a representar. Existen

grietas y contradicciones en los sistemas de representación que nos dejan al mismo tiempo como protagonistas y observadores pasivos de los posibles roles y espacios de representación. En el aspecto de la fisicalidad, lo involuntario supone todo aquello que no controlamos, la inercia o el azar que suceden a nuestra voluntad de acción. Cuerpos que se proponen tareas imposibles o difíciles de concretar o cuerpos que se arriesgan a hacer aquello que aún no conocen, abriendo espacios en donde el “fracaso” toma un nuevo giro y se vuelve potencial creativo. La propuesta es celebrar lo que no funciona del todo, probar aquello que aun desconocemos, lo involuntario, colocándolo en el centro de la investigación, como motor de la producción y desplazando el virtuosismo hasta convertirlo en el modo en que nos manejamos con aquello que tenemos.

Este laboratorio se ancla en la investigación generada por el proceso de creación de “WIR/NOSOTROS /VI”, producto del trabajo en colaboración entre Hermann Heisig, Anne Zacho Sogaard (Dinamarca) y Marina Quesada (Argentina). Tomando

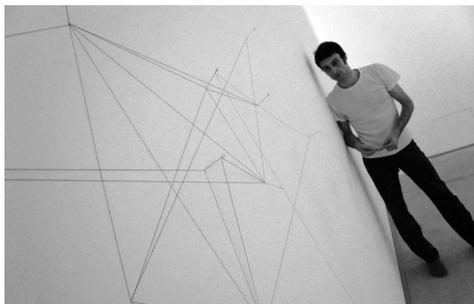
como material de base las biografías de los artistas, se investigan los bordes, pliegues y diferencias de la representación personal, social y política en Alemania, Argentina y Dinamarca.

HERMANN HEISIG se formó como bailarín y *performer* en la escuela Die Etage de Berlín y en el ex.e.r.ce 07 en Montpellier, Francia, con Xavier Le Roy. En 2011 recibió el premio especial “Das Beste Tanz Solo”, certamen ideado por Alan Platel durante el Festival euro-scene de Leipzig. Como bailarín trabajó con coreógrafos y directores como Martine Pisani, Martin Nachbar, Meg Stuart/Damaged Goods, Begum Erciyas, Corinna Harfouch y en la última producción de Thomas Lehman “Bitte” estrenada en Helsinki, Finlandia. Hermann desarrolla sus propias creaciones en solos y en colaboración con artistas como Nuno Lucas, Diana Wesser, Elpida Orfanidou, Marina Quesada, Anne Zacho Sogaard e Irina Müller. Sus últimas obras son Pongo Land (2008), “What comes up/ Must go up” (2009), “Themselves already

Hop!” (2009/10), “united states” (2011), “a coming community” (2012) en conjunto con Pieter Ampe, Nuno Lucas y Gui Garrido, presentada en Goethenburg, Lisboa, Tallin, Ginebra y Berlín y “Salp/Stick”(2013) estrenada en el teatro Sophiensaele de Berlín.

3. LA PATA LOCAL

3.1. RESONANCIAS 2013: TALLERES DE COMPOSICIÓN EN DIÁLOGO

Choreographic object. William Forsythe.

Fruto de la amplia participación y las repercusiones entusiastas que tuvo Resonancias 2012: Encuentro de Investigadores, en el marco del Ciclo La Pata Local, nace Resonancias 2013: Talleres de composición en diálogo. En este evento se reunirán los equipos de cátedra de todas las materias de composición coreográfica de la Licenciatura en Composición Coreográfica de nuestro Departamento. El objetivo es construir un espacio de diálogo entre quienes llevan adelante la tarea de transmitir el saber sobre la composición de obras de danza en las distintas menciones de nuestra carrera. El intercambio se realizará mediante una instancia virtual de contacto entre los participantes (a través de una entrevista donde cada docente expone su metodología de trabajo) y otra presencial donde se compartirán los abordajes específicos de cada cátedra, de modo tal de promover el intercambio entre equipos, propiciando la reflexión en torno a problemas específicos de la creación escénica. La tarea artística ya no puede pensarse como un trabajo en solitario, por lo que creemos que estas jornadas de diálogo pueden aportarnos a todos.

PARTICIPAN DEL DIÁLOGO

Fabiana Capriotti y Elina Rodríguez

Gabriela Prado, Gerardo Litvak
y Silvina Duna

Luciana Acuña, Mercedes Fernández,
Román Ghilotti, Roxana Grinstein
y Leticia Miramontes

Silvina Grinberg y Rakhal Herrero

Sofía Ballve Caraballo y Cecilia Levantessi

Susana Goñi y Roberto Tamburrini

Susana Szperling, Vanina Vukovic
y Marina Svartzman

IDEA Y DIRECCIÓN GENERAL

Susana Tambutti

Producción, entrevistas y guión

Alejandro Karasik
Marina Tampini

Realización y edición

Lucía Nacht

Fotografía

Ana Heilpern

Técnica e iluminación

Ester Angelini

Asistencia de producción

Ángeles Piqué

Agradecimientos

Gabriel Greca
Angel Porro

3.2. PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA DANZA EN EL MARCO DEL ARTE MODERNO/CONTEMPORÁNEO

Lic. Marcelo Isse Moyano

Este libro es producto de esforzada labor profesional del autor como docente investigador con un valor agregado, la articulación de una relación compleja: la enseñanza y la investigación. Al pensar enseñanza e investigación como relación compleja me refiero a que, por un lado

la enseñanza se define por la transmisión de conocimiento en un contexto social concreto en que dicha práctica se realiza, mientras que la investigación produce conocimiento que no se recluye en el lugar de origen sino que se valida en relación con una comunidad científica. En la medida en que el Departamento de Artes del Movimiento del IUNA ha desarrollado estrategias para situar la problemática pedagógica en un lugar central, pero también se ha ocupado de contar con un plantel de docentes investigadores, ha quedado expuesta la difícil conciliación entre los requerimientos asociados a la investigación y a la docencia.

El Prof. Isse Moyano revisa los conceptos de danza moderna, posmoderna o contemporánea en el marco filosófico del debate actual de los movimientos artísticos. Al promediar el siglo XX hay coincidencia en que se produjo un quiebre radical en la historia del arte y los relatos legitimadores de su recorrido. El de nuestro tiempo sería el relato más ambicioso que podríamos imaginar: el que campea sobre los despojos de todos los demás.

Diana Lelia Piazza

3.3. PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LAS III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN DANZA 2009

Arq. Susana Tambutti

III Jornadas de Investigación en Danza 2009 “Nuevas Intervenciones Artísticas y Académicas”

Vera Mantero, Xavier Le Roy, Mårten Spångberg, Helena Katz

El Instituto de Investigación del Departamento de Artes del Movimiento, con la colaboración del Departamento de Artes Dramáticas y con el apoyo de Cultures France, Embajada de Francia en Argentina, Alianza Francesa, Instituto Camões, Danshögskolan University College of Dance, INPEX-International Performance Exchange, Centro Cultural de la Cooperación y el Centro Cultural Rojas, realizó, entre agosto y noviembre del 2009, las III Jornadas de Investigación “Nuevas Intervenciones Artísticas y Académicas” que consistieron en seminarios, funciones, conferencias y un taller de montaje dictados por artistas y teóricos reconocidos internacionalmente.

Los convocados en esta edición fueron Helena Katz (Brasil), Vera Mantero (Portugal), Xavier Le Roy (Francia) y Mårten Spångberg (Suecia).

Las III Jornadas de Investigación tuvieron como objetivo promover el intercambio entre la Universidad, instituciones culturales locales y del exterior, artistas y teóricos de reconocida trayectoria y la comunidad, transitando junto a ellos diversas experiencias en el terreno pedagógico, artístico y reflexivo.

3.4. CIERRE DE LAS JORNADAS: LA LOGIA DE LA CARTA (LLAMA DOS VECES)

Foto: Arno Rafael Minkkinen

Una carta es un mensaje que una persona envía a otra. Se utiliza como medio de comunicación cuando las personas se encuentran lejos. Cuando se produce un intercambio de correspondencia, se establece entre ambas una conversación por escrito. Muchas veces las cartas guardan secretos. La logia de la carta es una organización en la que sus miembros, a partir de ahora denominados Correos/as, tienen el deber de ocultar ciertas actividades. A los Correos/as se les puede exigir ocultar o negar su vinculación y deberán mantener bajo juramento los secretos de las órdenes que reciban. La logia de la carta puede llamar dos veces y tener ceremonias secretas, en función de cumplir su propósito. La reunión de todos los Correos/as se llevará a cabo el día 23 de noviembre en un lugar a determinar. En ese momento La logia de la carta dejará de existir.

MANUAL

Deberes y Derechos:

1. Todo Correo/a debe conocer muy bien sus derechos y obligaciones dentro de la Orden, por consiguiente, debe dedicar tiempo a leer y estudiar a conciencia las tareas que tendrá a su cargo y que les serán dadas a conocer, a su debido momento, según el primer documento llamado: Gran Documento de La logia de la carta del Rito del *ballet d'action* en Loria.
2. Tener siempre presentes los Juramentos prestados en los Grados del Simbolismo.
3. Asistencia y Puntualidad: observar una celosa puntualidad en la asistencia a todas las acciones, sean éstas Ordinarias, Performáticas, de Exaltación, etc. Es la obligación de todos seguir y comprometerse a atender todas las citaciones: procurarán presentarse a la hora señalada en el sitio de la reunión, preferiblemente con unos minutos de anticipación.
4. Circunspección: deben estudiar los rituales o liturgias, alegorías y símbolos contenidos en las Cartas del “Prométhée de la danse” para así aprovechar las enseñanzas que estas encierran, es la única forma en que podrán ajustarse a las reglas y normas.
5. En las acciones propuestas debe guardarse la compostura más elevada. Los integrantes no deberán hablar entre ellos, a menos que así lo disponga el Gran Maestro, la Excelsa Magister y el Eminent Doctor EHESS. De igual forma, está estrictamente prohibido portar aparatos de comunicación, sean éstos celulares u otros, durante las acciones relámpago. Los ruidos producidos por las alarmas de estos aparatos perturban el orden, la paz, armonía y concentración necesarios para el desenvolvimiento adecuado de los trabajos; la sensibilidad de los micrófonos de los teléfonos es capaz de captar lo que esté sucediendo y descubrir involuntariamente la identidad del “Prométhée de la danse”.
6. La intención es crear un ambiente formal en el cual se desarrollen las actividades y resaltar la igualdad entre las Grandes

Dignidades y Magños Oficiales con todos los Correos/as que integran la membresía de la Logia de la carta.

El evento será dirigido por el Gran Maestro Fabián Gandini, con la participación de Excelsa Magíster Laura P., eminente Doctor EHES Juan Ignacio V. y 30 miembros de la Logia quienes serán seleccionados cuidadosamente.

Con el fin de ir conociendo a N., a quien Voltaire llamó “Prométhée de la danse”, transcribimos su última Carta encontrada después de un intento de suicidio:

Escribo esto poco antes de ponerle fin a mi vida. Todo empezó cuando mi madre Marie Anne de la Grange me contó que el día que nació, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre: -Hicimos todo lo que pudimos... pero lamentablemente salió vivo. Mi madre me confesó que nunca me amamantó. Dijo que sólo me quería como amigo. Cuando fui secuestrado por los amigos de Salvatore Viganó, mis captores me cortaron un dedo y se lo enviaron a Jean Louys, mi padre, para pedir recompensa. Mi

padre les contestó que quería más pruebas. Corría el año 1730 cuando, en una ocasión me perdí en las inmediaciones de L’Opera cerca de la Rue Rivoli. Corrí desesperado hasta que me salió al cruce, el Maître de ballet Ms. Michel Blondy. Llorando le pregunté si creía que íbamos a encontrar a mis padres. Me contestó: “No lo sé, Georges, hay un montón de lugares donde pudieron haberse escondido”.

Que no se culpe a nadie de mi muerte. Pese a todo ya escribí mis “Cartas”.

J-G.N.

4. FUNCIONES

4.1. NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES Creación de Francisco Camacho (Portugal)

Foto: Susana Paiva

Luces y dirección técnica: Frank Laubenheimer

Vestuario: Carlota Lagido

Música: Jordi Savall

Referencia de la danza contemporánea portuguesa y europea, *Nuestra señora de las flores* se presentó en Madrid años después de su estreno y de más de cuarenta presentaciones en diversos teatros y festivales de Europa y Sudamérica.

Dijo André Lepecki:

“Nuestra señora de las flores es una coreografía de convulsión, de obsesión, de fallo de los sistemas fisiológicos, de cuerpo colapsado, de danza en un absoluto placer sensual; en su invocación de los espíritus, de la burla y la risa, de la sensualidad y la obscenidad.

En este solo Camacho organiza un cuerpo danzante que «fragmenta lo que se supone unido; enseña la heterogeneidad de lo que se imagina consistente por sí mismo» (Foucault). Para Camacho, el cuerpo emerge como ese sistema nervioso trastornado por un pasado fragmentado y violento, que no está ni muerto ni lejos en el tiempo, un pasado inscrito en nuestros cuerpos, un pasado que sobrevive a sus propias contradicciones, dentro de cuerpos vivos, a ambos lados del escenario en la misma *performance*. Camacho nos muestra esta historia del cuerpo en dolor y placer en *Nuestra señora de las flores*”.

4.2. ORACLE & ENIGMA

Dirección de Katsura Kan
(Japón)

Oracle & Enigma es una pieza de danza Butoh dirigida por el maestro Katsura Kan, en colaboración con bailarines locales de Argentina y Uruguay.

Este trabajo explora nuestra relación humana con los elementos terrestres y cósmicos a través del movimiento de la curiosidad del cuerpo.

Es una jornada hacia el horizonte divino para vernos como oráculo.

Esta pieza explora el saber y no saber, caminar y escuchar, prisión, paraíso y sueños.

“Venimos trayendo un mensaje ancestral anterior al hombre. Podemos creer que el pasado crea el presente y el futuro, pero quizás sea lo opuesto; el futuro influye en el pasado. MAITREYA golpea sobre el cristal hacia el pasado y TAO comienza a girar develando el enigma. He aquí el misterio del mundo. El cuerpo es la llave para abrir la mitología del carnaval”

Links

<http://katsurakan.com/>

Fotografías Oracle&Enigma

http://www.flickr.com/photos/kaoru_o/sets/72157625137422884/

4.3. THE CROQUIS RELOADED

Concepto y dirección de Cuqui Jerez
(España)

Presentado por Panorama Sur

Concepto y dirección: Cuqui Jerez

En colaboración con: Ismene Espejel

Intérpretes: Ismene Espejel y Cuqui Jerez

Director técnico: Gilles Gentner

Apoyado por Tanzquartier, Vienna y Espacios Cómodos '09 de La Porta, Barcelona.

Mientras pienso cómo empezar este texto, Amy suena en la radio.

Mientras pienso cómo empezar este texto, él habla por Skype.

Mientras pienso cómo empezar este texto, alguien baja las escaleras.

Mientras pienso cómo empezar este texto, se abre la puerta.

Mientras pienso cómo empezar este texto, pruebo diferentes fuentes.

Mientras pienso cómo empezar este texto, ella se pinta los labios.

Mientras pienso cómo empezar este texto, ella se pinta los labios otra vez.

Mientras pienso cómo empezar este texto, tú lo estás leyendo.

Mientras pienso cómo empezar este texto, pienso cómo empezar este texto.

Mientras pienso cómo empezar este texto, el boli se cae al suelo.

Mientras pienso cómo empezar este texto, me tomo un descafeinado con leche.

**4.4. DISCURSO DE UN HOMBRE
DECENTE (Mapa Teatro)**
Heidi y Rolf Abderhalden
(Colombia)

Foto: Felipe Camacho
Presentado por Panorama Sur

Concepción, dramaturgia y dirección:
Heidi y Rolf Abderhalden

La obra es, ante todo, una reflexión sobre las diversas y múltiples relaciones que pueden establecerse con una planta: la coca.

Una médium-intérprete descifra un mensaje póstumo de Pablo Escobar ante la presencia de un experto en narcotráfico, una banda musical y una presentadora de noticias. Archivos y testimonios se pasean por la realidad y la ficción en esta obra de los conocidos Mapa Teatro.

“La obra, que algunos considerarían un *happening*, plantea una alternativa a una ideología bastante colombiana, pero también fuertemente globalizada, como es la de la victimización”. La Silla Vacía.

4.5. TESTIGO DE LAS RUINAS (Mapa Teatro)
Heidi y Rolf Abderhalden
(Colombia)

Presentado por Panorama Sur

Concepción, dramaturgia y dirección:
Heidi y Rolf Abderhalden

Testigo de las ruinas es una puesta en escena de un ejercicio testimonial audiovisual que hace el grupo colombiano sobre la desaparición del barrio Santa Inés-El Cartucho, en Bogotá. Como parte de un proyecto urbanístico, este sector fue destruido y convertido en un parque, obviando la presencia de sus habitantes y sus singularidades; de ese modo, ellos fueron desterrados física y simbólicamente de su propia historia.

La obra, erigida desde un dispositivo de cuatro pantallas, nos permite asistir a la demolición de ese sitio. Una serie de personas y paisajes retratados en este trabajo hablan desde sus ruinas y dialogan entre sí gracias a una edición previa y también a la manipulación física de la imagen en vivo. En escena están los artistas movilizando las pantallas y los proyectores para crear una visión de este relato que subvierte el sentido de cómo se documenta.

4.6. SUJETO TRANSNACIONAL

Marcela Fuentes (marshagall)
(Argentina - Estados Unidos)

Foto: Flavia Sparacino
Presentado por Congreso Artes en Cruce
Departamento de Artes (UBA)

Concepción y presentación:

Marcela Fuentes (marshagall) en colaboración
con María Emilia Franchignoni

Escribí *Sujeto transnacional* respondiendo a la invitación de la artista conceptual argentina Ivana Vollaro, quien, después de varios encuentros en cafés en los que relaté mis desventuras burocráticas transnacionales, consideré que había llegado el momento de una catarsis o exorcismo performático frente a sus camaradas (abogados criminalistas y artistas, supreciado entorno). *Sujeto transnacional* es una *performance* en la que comparto mis experiencias y reflexiones sobre el deseo de vivir entre culturas y naciones (deseo transnacional) y las realidades burocráticas que lo amenazan. No puedo decirles nada más. Es una historia de amor. La *performance* se actualiza permanentemente a medida que me adentro en nuevos estadios de la administración de la vida, esa bien conocida gestión que nos mantiene ocupadxs mientras la vida pasa en otro lugar.

4.7. CUERPO QUEBRADO. RESCATE DE LA MEMORIA, IDENTIDAD Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Natalia Cuéllar (Ruta de la memoria, Chile)

Presentado por Congreso Artes en Cruce
Departamento de Artes (UBA)

Dirección: Natalia Cuéllar

Bajo la dirección de Natalia Cuéllar, la compañía Ruta de la Memoria, presenta *Cuerpo quebrado*, puesta en escena que alude a un episodio histórico de la dictadura chilena en la que tres mujeres embarazadas fueron detenidas y desaparecidas en los años setenta.

Natalia Cuéllar puntualiza que la obra fue creada en 2007 con la intención de rescatar la memoria nacional que denuncia la violencia de género a la que fueron sometidas estas prisioneras políticas, en los centros de detención del gobierno, ocurrida en los años 1974, 1975 y 1976: la tortura y violación de sus derechos humanos y de género. Se trata de Michelle Peña, Cecilia Labrín y Reinalda Pereira. Isadora O'Ryan, Karla Padilla y Natalia Cuéllar representan a estas mujeres proyectando en sus cuerpos el dolor y la angustia que experimentaron durante los abusos a los que fueron sometidas. Es un viaje reflexivo sobre la memoria, el amor y el respeto a la vida, relatado mediante la técnica Butoh, teatro-danza y de imágenes en video.

4.8. WIR/NOSOTROS/VI

Hermann Heisig, Marina Quesada y
Anne Zacho Søgaard
(Alemania)

Dirección: Hermann Heisig, Marina Quesada y Anne Zacho Søgaard

La obra es un carnaval, una confesión colectiva, un inventario del diálogo entre diferentes lenguajes del teatro que indaga posibles cruces entre sistemas de representación y de representatividad. Investigamos la representación en los gestos, rituales, formalidades, como inspiración de la gran comedia de nuestras vidas. En el teatro y la danza nos enfrentamos a los límites de la representación. En nuestra vida social, en nuestra vida política y, en consecuencia, en nuestra vida privada estamos también permanentemente enfrentados a estos condicionamientos: ¿cómo nos manejamos entre los diferentes etiquetamientos de nosotros mismos? ¿qué me representa? ¿qué me parece vergonzoso? ¿cuáles son los roles que interpretamos en nuestras vidas? ¿qué y a quién he representado? ¿quiénes me han representado políticamente? Vivimos en una sociedad construida a partir de la representación. Esto es a lo que nos enfrentaremos y trataremos de develar parte de ese mecanismo y sus sistemas de valoración.

5. MUESTRAS

5.1. DES-ARTICULANDO: UNA
CONFERENCIA EN MOVIMIENTO
Marie Bardet
(Francia)

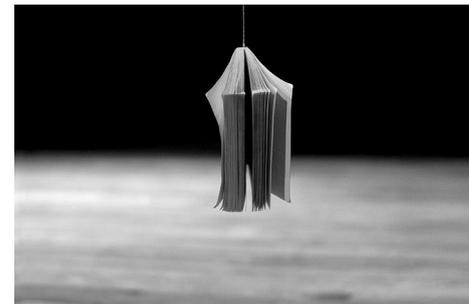

Foto: Manu Manso
Asistencia: Agustín Valle

Desplazar una charla con movimientos, torcer una danza con palabras. Una exposición, una conferencia, una presentación híbrida que transita el espacio de un pensamiento, literalmente, en movimiento. Entre imágenes, palabras y gestos, una composición ecléctica cruza saberes anatómicos, representaciones históricas y problemáticas filosóficas y recorre las articulaciones como un terreno concreto-conceptual.

5.2. DANZA POR NADA. MOVIMIENTO
CONTINUO
Eszter Salamon
(Hungría)

En esta muestra se presentará el resultado del *workshop* Danza por nada. Movimiento continuo, dictado por Eszter Salamon. La propuesta del *workshop* fue trabajar con cada bailarín en la creación de solos. Será una *performance* en la cual pueda apreciarse lo que produce la continuidad de los solos en el tiempo. Se trabajará con diez bailarines en grupo y en forma individual.

6. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Estar en residencia significa trabajar en colaboración, recibir asistencia profesional, intercambiar ideas y experiencias con otros artistas y relacionarse con la comunidad. Los artistas en residencia son elegidos por convocatorias abiertas en base a un proyecto. En este caso particular, el Departamento de Artes del Movimiento proveerá a los artistas el espacio, la asistencia y la infraestructura necesaria para realizar su propuesta de trabajo. Este tipo de actividades promueve intercambios futuros a través de conexiones con artistas, curadores e instituciones artísticas extranjeras.

6.1. FRANCISCO CAMACHO

El Departamento de Artes del Movimiento participa en la nueva creación de Francisco Camacho como co-productor junto a la Secretaria de Estado para la Cultura de Portugal. Esta obra se estrenará en el primer trimestre del 2014 en el Centro Cultural de Belén en Lisboa y en la sala HAU en Berlín, además de una posible presentación en un festival en Italia.

6.2. KATSURA KAN con colectivo local Hanami Butoh

Ivan Hara, Andrea Chama, Virginia Sccaro, Rasjid Cesar, Santiago Martinengo, Paula Zacharías

Kan trabajará con bailarines locales durante un período de tres semanas para llevar a cabo *Oráculo y Enigma*, obra que investiga la manifestación del cuerpo como llave para abrir la mitología del carnaval. La obra se presentará en el Centro Cultural Konex. Participarán de esta residencia artística dos estudiantes en calidad de observadores.

7. CONFERENCIAS

7.1. SURREALISMO DEL CUERPO QUÉ ES BUTOH

Katsura Kan

Presentado por IUNA y Nagualfilms producciones

La danza Butoh incorporó elementos del existencialismo, el surrealismo, el expresionismo alemán, el teatro kabuki y la filosofía oriental, nació como reacción a los horrores de la segunda guerra mundial. La danza Butoh es la búsqueda de la libertad a través de la verdad del cuerpo, la danza como una concepción crítica del ser humano, la representación de éste en su estado más primario. La conferencia será ilustrada con material visual.

7.2. ÉTICA DE LA REPRESENTACIÓN

José Antonio Sánchez

La escena es lugar de presencia y de representación, como lo son de otro modo los espacios privados y los espacios públicos. Si no hubiera cruce entre ellos, podríamos pensar que el modo de relación entre la presencia y la representación en el espacio público es político, en el espacio artístico es estético y en el espacio privado es ético. Se tratarán de plantear algunas preguntas relacionadas con la ética y con la representación en el contexto de la práctica artística contemporánea, con especial atención a las artes escénicas y al cine.

7.3. DANZA Y POLÍTICA EN LA ALEMANIA NAZI Y EN LA AMÉRICA DE MCCARTHY

Susan Manning

En esta conferencia Susan Manning explora cómo los diferentes tipos de rastros de archivo -documentos impresos, imágenes visuales, historia oral- entran a menudo en conflicto en la historia de la danza. Manning sostiene que el historiador debe confrontar estas contradicciones para, de ese modo, llegar a una historia compleja de cuerpos danzantes en movimiento. Las ilustraciones proceden de la investigación de Manning sobre la danza moderna en la Alemania Nazi y en los Estados Unidos durante la época del Terror Rojo.

7.4. LABOFILM & LAB_REC: EL CUERPO OPERADOR

Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante

Se llevará a cabo una presentación pública, en forma de conferencia-performativa, como cierre del trabajo realizado durante el *workshop*, en el cual la coreógrafa y artista visual Olga Mesa y el artista plástico y visual Francisco Ruiz de Infante pusieron en práctica una puesta en común a partir de sus herramientas de investigación, de los elementos de sus vocabularios artísticos y de la recontextualización de sus métodos de trabajo en terrenos diversificados: danza, vídeo, *performance*, instalación y sonido.

7.5. CONFERENCIA INTRODUCTORIA AL WORKSHOP DE TÉCNICA KLEIN™

Jorge Martínez

Esta conferencia abierta y gratuita está destinada a exponer los principios básicos de la Técnica Klein™. Durante la misma se invitará a los asistentes a experimentar algunos de sus principios.

7.6. CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MALBA

Presentado por Panorama Sur

TEATROCINEMA- NOVOS TERRITÓRIOS DE EXPERIMENTAÇÃO

Christiane Jatahy (Brasil)

La conferencia de la directora, Christiane Jatahy, analizará las posibilidades para la creación de nuevos territorios artísticos en el encuentro entre el teatro y el cine.

APUNTES PARA VIAJES BREVES

Santiago Loza (Argentina)

Una escritura en mutación.
Pérdida y recuperación de la palabra.
Los lugares donde mi cuerpo no estuvo.
Técnica y práctica de una dramaturgia desesperada.

MAPA TEATRO: UN LABORATORIO DE LA IMAGINACIÓN SOCIAL

Heidi y Rolf Abderhalden (Colombia)

Mapa Teatro es un laboratorio de artistas dedicado a la creación transdisciplinar. En los últimos años, Mapa ha hecho énfasis en

la producción de acontecimientos artísticos entre micro-política y poética: procesos de experimentación artística que se desarrollan en distintos ámbitos y escenarios de la realidad colombiana a través de laboratorios de la imaginación social.

MÁS ALLÁ DE LA REPRESENTACIÓN

Mariana Percovich (Uruguay)

Reivindicación del aburrimiento. Lo que pasa entre nosotros: fisuras de la ficción, fisuras de la recepción. Como crear y creer en el teatro contemporáneo. Desde los años noventa hasta la segunda década del XXI, se hace cada vez más complejo el contrato entre los espectadores y las situaciones ficcionales, ya sea en la escena o en el espacio real. No alcanza con los ingenuos ejercicios de distancia o de “quiebre” de la ilusión. Capas y capas de juegos y miradas estalladas, actores que defienden su espacio ficcional o lo niegan, dramaturgias que establecen rizados narrativos, espectadores entrenados en operaciones de recepción y velocidades nuevas, conforman un poliédrico escenario a desplegar. Estrategias

desde la escena, estrategias desde la recepción para renovar un vínculo complejo.

LA REPETICIÓN: UNA OBSESIÓN, LA REPETICIÓN: UNA OBSESIÓN, LA REPETICIÓN: UNA OBSESIÓN

Cuqui Jerez (España)

En esta charla haré un recorrido por algunos de mis trabajos tomando como vía la noción de repetición. Cuando hablo de repetición me refiero también a la imposibilidad de la misma, así como a los conceptos de variación, diferencia y versión. En mi trabajo el uso de la repetición es una constante, es una obsesión. Me fascina la repetición por ser la esencia misma del acto teatral o performativo. Me interesa utilizarla como una herramienta dramática y coreográfica para crear diferentes niveles de realidad, para crear ficción dentro de la ficción y al mismo tiempo para develar la máquina teatral y sus mecanismos. Es una obsesión dentro de otra obsesión, ya que tal vez mi obsesión más grande sea el teatro en sí mismo.

NOTAS
