

ÁREA 2

CONFERENCIAS, MUESTRAS Y PUBLICACIONES

COREOGRAFIA CUANTICA:

GENERADORES DE MOVIMIENTOS E INTERACCIONES FUNDAMENTALES

CONFERENCIA A CARGO DE GILLES JOBIN

Dirigida a bailarines, coreógrafos, científicos y estudiantes de física

En 2012 Gilles Jobin recibe el primer premio Collide@Cern en danza y *performance* para investigar durante 3 meses en el laboratorio de física de partículas, CERN (*Centre Européen de recherche Nucléaire*) de Ginebra Suiza, una colaboración científica internacional que reúne a unos 15.000 científicos e ingenieros y más de 600 experiencias alrededor del LHC (Large Hadron Collider/accelerador de partículas), la máquina más compleja jamás construida por el ser humano. En este contexto, Gilles Jobin entró en el laboratorio como un científico mas, comenzó su investigación, buscando la posible relación entre la danza y las correspondientes leyes de movimiento cuántico, las interacciones entre partículas y las fuerzas fundamentales. Con una serie de intervenciones en varios laboratorios encontró en los principios de la física pistas para imaginar “generadores de movimiento” aplicables a la danza. Presente en el CERN el 4 de Julio 2012 cuando se anunció el descubrimiento de la existencia del Bosón de Higgs, 48 años después de su predicción, Gilles Jobin quedó impresionado por la temporalidad de la investigación científica, y hacer visible lo invisible parecía una búsqueda compartida entre el arte y la ciencia. Después de su residencia en el CERN, Gilles Jobin creó, en noviembre 2013, la pieza *Quantum* en el espacio espectacular del CMS-Experiment, una inmensa nave industrial, exactamente a 100 metros por encima de uno de los dos gigantes detectores que confirmaron la presencia del elusivo Bosón... Julius Von Bismarck, otro artista residente en el CERN, creó las luces de *Quantum* con su instalación Versuch Unter Kreisen

basada en la gravedad. Carla Scaletti, experta en zonificación utilizó los datos del LHC para componer la música. *Quantum* es una pieza abstracta creada utilizando principios de la física de partículas, alrededor de las interacciones fundamentales-fuerzas de no contacto- o los diagramas de Feynman.

En esta conferencia, Gilles Jobin compartirá su búsqueda coreográfica y sus impresiones de “embedded choreographer” en el mayor laboratorio de física de partículas del mundo. Mostrará documentos audiovisuales sobre las intervenciones en el CERN y la creación de *Quantum* y algunos extractos de sus piezas coreográficas.

La conferencia cuenta con demostración de los bailarines.

LINKS:

Collide@Cern Press of the residency <http://www.gillesjobin.com/spip.php?article1123>

Info on Collide@Cern award (in english) <http://www.gillesjobin.com/spip.php?rubrique296>

Collide@Cern website <http://arts.web.cern.ch/collide>

QUANTUM teaser: <https://vimeo.com/81393973>

Gilles Jobin (1964) vive y trabaja en Ginebra. En marzo del 2012, se convierte en el primer galardonado del premio Collide@CERN-Genève en la categoría danza y *performance* por su proposición de explorar a través de la danza y sus interacciones, la relación entre el espíritu y el cuerpo en el marco del laboratorio más grande del mundo de física de partículas. En 2013, crea *Protokids* en el festival La Bâtie de Ginebra para la Cie Virevolte Manon Hotte y *Quantum*. Esta obra recibió el soporte de la Fundación de la empresa Hermès por la colaboración entre Gilles Jobin y el artista visual Julius von Bismarck. En ese mismo año, escribe el *storyboard* de la película coreográfica en 3D: *Womb*. Jobin hizo de su compañía y de los Studios 44 un lugar pionero para la formación del bailarín, el reconocimiento de la danza contemporánea en Suiza y la estimulación de intercambios internacionales a través de numerosas iniciativas: entrenamiento del bailarín, acciones pedagógicas, *workshops*, residencias de artistas y proyectos en África y en América Latina. Sus obras: *Trilogia: Bloody Mary, Middle Suisse, Only You* (1995-96), *A+B=X* (1997-reprise 2011), *Macrocosm* (1999), *Braindance* (1999), *The Moebius Strip* (2001- reprise 2007), *Under Construction* (2002), *Two-thousand-and-three* (2003), *Delicado* (2004), *Steak House* (2005); *Double Deux* (2006), *Moebius Kids* (2007), *Text To Speech* (2008), *Black Swan* (2009), *Le Chaînon Manquant - The Missing Link* (2010), *Spider Galaxies* (2011), *Shaker Loops* (2012), *Protokids* (2013), *Quantum* (2013).

MUESTRA ABIERTA de un fragmento de la obra NO.THING

COMPAÑÍA LINGA

NO.THING

Idea y coreografía : Katarzyna Gdaniec y Marco Cantalupo

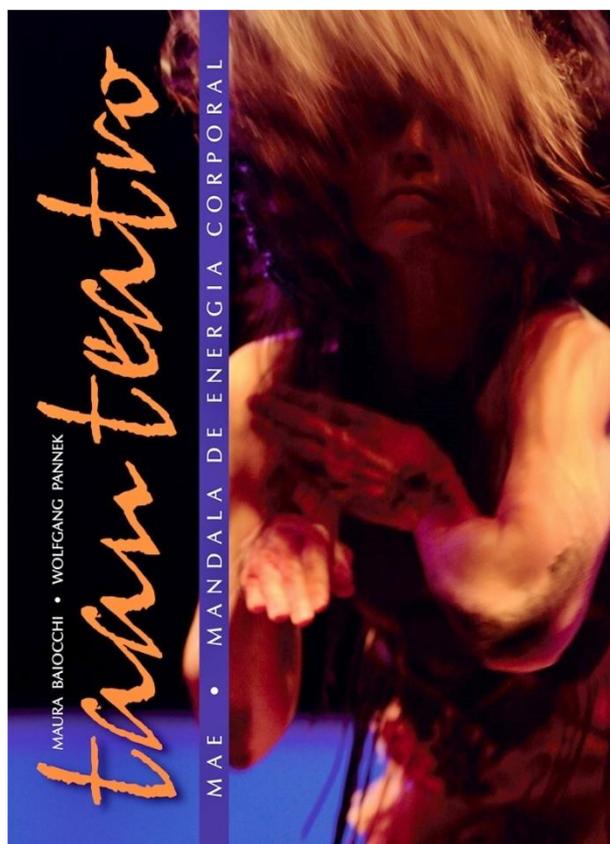
Producción : compagnie linga

Intérpretes : Ai Koyama, Hyekyoung Kim, Marie Urvoy, Gérald Durand, Philippe Lebhar, David Gernez

“Esta nueva pieza se inicia con un cuestionamiento: ¿Puede la autenticidad de un gesto provocar aún una emoción en la era de los resultados físicos superficiales y la proliferación de las imágenes ostentosas? Queríamos representar un gesto como algo único: un momento donde el tiempo se detiene, capaz de cautivar toda nuestra atención. Hemos trabajado un concepto muy simple. Los bailarines nos siguieron a lo largo de esta búsqueda, este deseo, a cambio de nada: un lugar de atención, de intercambio, ecos, en el que nada puede, de hecho, ser todo”. (Katarzyna Gdaniec y Marco Cantalupo)

TAANTEATRO – MAE MANDALA DE ENERGIA CORPORAL

MAURA BAIOCCHI E WOLFGANG PANNEK

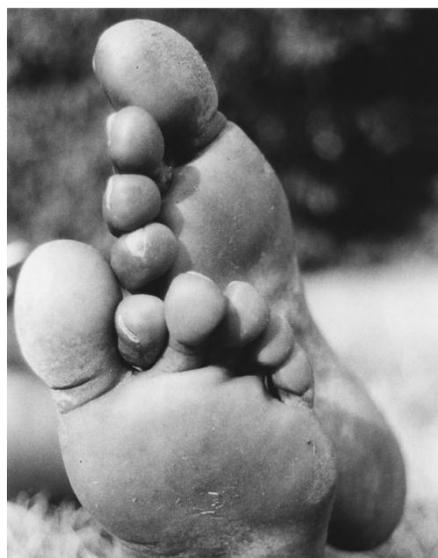
Con este libro, los autores presentan un proceso práctico de creación de presencias escénicas y performances: MAE integra las energías corporales, imaginativas y racionales permitiendo modos de producción de teatro coreográfico más allá de códigos escénicos estandarizados o normalizados. Ampliamente ilustrado, el libro completa las dimensiones conceptuales expuestas por los mismos autores en su libro anterior: *Taanteatro: Teatro Coreográfico de Tensiones*.

El taanteatro -teatro coreográfico de tensiones- investiga la comunicación escénica como proceso dinámico y enérgico a partir del principio de tensión. Interdisciplinar, plurimedial y transcultural, se identifica con la vertiente del teatro posdramático, donde la realidad intensiva del cuerpo adquiere una función central.

NUEVAS DRAMATURGIAS Y ESTÉTICAS DEL MOVIMIENTO

IV JORNADAS 2010

Editores: María Martha Gigena y Alejandro Karasik

La publicación "NUEVAS DRAMATURGIAS Y ESTÉTICAS DEL MOVIMIENTO", organizada por el Instituto de Investigación del Departamento de Artes del Movimiento, nació con el objetivo de ofrecer un instrumento de reflexión sobre las actividades realizadas durante las IV Jornadas 2010. El texto propone, a partir de ese encuentro con diferentes creadores e investigadores nacionales y extranjeros, continuar la reflexión en torno a ideas que hoy atraviesan lo pedagógico, la experiencia coreográfica y las formas de pensar la danza. Los textos incluidos en esta edición ponen en serie un conjunto de problemas y herramientas conceptuales que se ofrecieron al debate durante la programación 2010 y continuaron resonando en las ediciones siguientes. Así, a través de escritos inéditos, entrevistas, traducciones y conferencias, se desarrolla el intercambio de ideas sobre las mutaciones del objeto artístico en la contemporaneidad, los procesos creativos, la revisión de las concepciones de cuerpo, obra y movimiento en la escena del nuevo siglo, los dilemas de la identidad y la política en contextos de inestabilidad, entre otras cuestiones. El texto reactualiza las Jornadas 2010 desde la palabra de los artistas e investigadores que participaron en ellas con talleres, montajes, seminarios y debates. Entre los invitados, Rodrigo Cruz y Rodrigo Cunha (grupo Dúplice, Brasil), Lóic Touzé (Francia), María La Ribot (España), Bojana Cvejic (Serbia), Christine Greiner (Brasil), Hans-Thies Lehmann (Alemania), Fabiana Capriotti (Argentina) y Diana Szeinblum (Argentina). La publicación incluye la serie de charlas-debates a cargo de docentes provenientes de las distintas orientaciones disciplinares del Departamento de Artes del Movimiento del IUNA e investigadoras del Área de Danza del Centro Cultural de la Cooperación que constituyeron el Ciclo "La pata local".

EN LAS PRÁCTICAS Y REFLEXIONES COREOGRÁFICAS

JORNADAS 2011

Editora: Patricia Dorín

Esta publicación, producto de las V Jornadas 2011 organizadas por el Instituto de Investigación del Departamento de Artes del Movimiento IIDAM en el año 2011, reúne diversos textos escritos por los artistas y asistentes que participaron en este evento. De esta forma, el Instituto realiza un aporte académico orientado a generar material bibliográfico y de consulta tanto para estudiantes como para profesionales de las distintas artes escénicas y carreras afines. Este emprendimiento editorial se inscribe en la política de vínculos internacionales que el Departamento de Artes del Movimiento sostiene con prestigiosas instituciones y artistas de todo el mundo.

Los textos y entrevistas aquí reunidos forman parte de los procesos actuales de reflexión y análisis del arte, dentro y fuera del ámbito académico, aportando un espacio de investigación en donde se pueda discutir el horizonte cambiante dentro del cual se inscribe la danza actual, permanentemente re-contextualizada y sujeta a la necesidad de un permanente reconocimiento de la dinámica de su propia práctica. Dicho ejercicio de reconocimiento tiene como eje fundamental la pregunta ¿De qué se ocupa hoy la investigación artística en el ámbito de la danza? Los artículos aquí reunidos intentan posibles respuestas a esta pregunta además de encontrar paradigmas que permitan generar conexiones entre la investigación y las necesidades de los artistas.

Desde el 2007, las Jornadas fueron consolidando y afirmando un espacio de intercambio y debate teórico-artístico en torno a los desafíos y posibilidades de la práctica además de difundir, a través de becas y seminarios, la producción de nuestros artistas e investigadores formados y en formación. También fue parte de su desarrollo el fortalecimiento de las redes de intercambio entre docentes, artistas y estudiantes de nuestra institución.

El programa de actividades 2011 incluyó conferencias, retrospectivas, mesas redondas, concursos y grupos de trabajo sobre diferentes temáticas coordinados por docentes y estudiantes avanzados del DAM además de seminarios y workshops dictados por profesores e investigadores extranjeros.