

FRAGMENTO COMO TOTALIDAD

Convivencias en la diversidad cultural: saberes y prácticas
artísticas interdisciplinarias en Latinoamérica.
Relato de experiencias 2017-2019

FACULTAD DE ARTES- UNC
MAGA- PIESI

Coordinación general: Cecilia Irazusta, Santiago Pérez y Pablo Behm.

Producción Artística:

Coordinación escénica: Angélica Quinteros

Música: Pablo Behm

Performance/Danza: Bautista Chiampan, Nehuén Moyano Cortéz

Proyección audiovisual: Claudia Caminos

Visuales: Andrés Bongiovanni, Melina Airaudó

Registros fotográficos:

Equipo RDA-CePIA Registro Fotográfico: Julia Barnes Gormaz 13 diciembre 2018,

Gabiota San Martiniana (Equipo RDA-CePIA) marzo 2019

*La fragilidad como totalidad,
un ensayo sobre la reforma. Junio
2018 | Aula abierta.*

Sala Jorge Díaz, CePIA. Facultad de Artes.
Diciembre 2018 | Ensayo abierto.

Sala Jorge Díaz, CePIA. Facultad de Artes.
Marzo 2019 | Producción.

Fragmento como totalidad.

Fragmento- totalidad- cuerpos- improvisación- contacto-performance han sido los conceptos-ejes que se desplegaron en esta creación artística. Planteada como un proceso de producción performática interdisciplinar: de cuerpos en movimiento, proyecciones de dibujos realizados en vivo, proyecciones de imágenes y generación de sonidos en tiempo real, nace del interés de unir diferentes disciplinas artísticas en un mismo proyecto. Exploró la experiencia de la convivencia de diversas disciplinas y culturas que habilitan a compartir, acordar o no acordar, transitar situaciones con tensiones que se van resolviendo a partir de los conocimientos compartidos y a veces de modo inesperado.

Estos propósitos fueron el núcleo del proyecto marco que dio inicio a este proceso. *Convivencias en la diversidad cultural: saberes y prácticas artísticas interdisciplinarias en Latinoamérica*, presentado, gracias al impulso de su decana Myriam Kitroser, por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en la 2da convocatoria de Movilidad Académica de Grado en Artes (MAGA), del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI), Ministerio del gobierno de la Nación.

Pensamos que la diversidad cultural es un síntoma de nuestra contemporaneidad. A lo largo de la historia se ha vivido en la diversidad, pero podríamos decir que las dimensiones actuales, globales-locales y simultáneas, han generado replanteos y nuevas necesidades en cuanto a las identidades, convivencias y las múltiples fronteras, dejándonos en un estado de gran *Fragilidad* en el *Campamento* que habitamos, como nos propone en su pensamiento Luis Muñoz Oliveira.

Nuestra Facultad se constituyó a partir de prácticas disciplinares fragmentadas, naturalizando sus fronteras en sus espacios curriculares, dificultando los cruces que se dan de modo natural en los pasillos y otros espacios. Ante ello, múltiples estrategias se han puesto en juego para propiciar un pensamiento flexible y prácticas

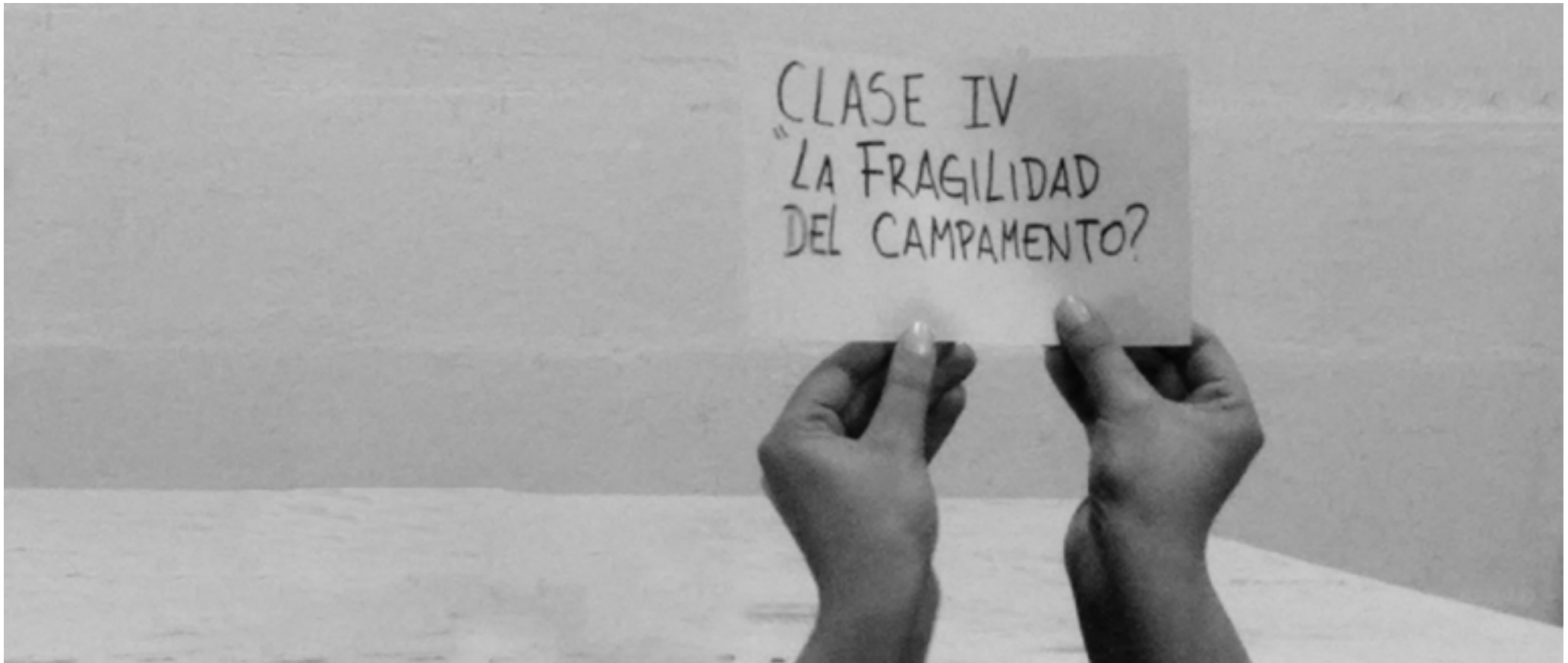
que las trasciendan y que posibiliten experimentar aquello que está en juego en la cotidianidad, que se manifiesta en las producciones bajo la forma de la apropiación, la cita, la hibridez, la mezcla, el remix, el pastiche, el collage, lo expandido, lo ampliado, lo ensanchado, lo des-limitado, lo indisciplinado.

Esta mirada sobre la diversidad de prácticas artísticas que nos motivaba necesariamente tenían que estar acompañada de una convivencia de la diversidad social, política, cultural, característica de nuestros tiempos. Por ello, y gracias al programa MAGA, hemos podido compartir un proceso de aprendizaje y de producción sumado el cruce de otras fronteras, la de las nacionalidades, conviviendo con otros contextos artísticos y universitarios latinoamericanos, teniendo una experiencia de cursado de nuestros y nuestras estudiantes en Chile.

El proyecto se desarrolló en diferentes etapas y participamos docentes y estudiantes de nuestra Facultad de Artes. Como docente invitado participó el Dr. en filosofía Luis Muñoz Oliveira de la Universidad Autónoma de México. Como invitados y anfitriones en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, los docentes Rolando Cori Traverso, (profesor Asociado del Depto. de Música y Sonología), Leonardo Cendoyya (Profesor del área de Sonido), Edgardo Cantón (profesor del área de Música), director e integrantes, respectivamente, del Proyecto de investigación y creación Red Interdisciplinaria de Arte, Tierra de Larry (RIA-TDL).

En el presente relato daremos cuenta con imágenes y textos el trayecto recorrido.

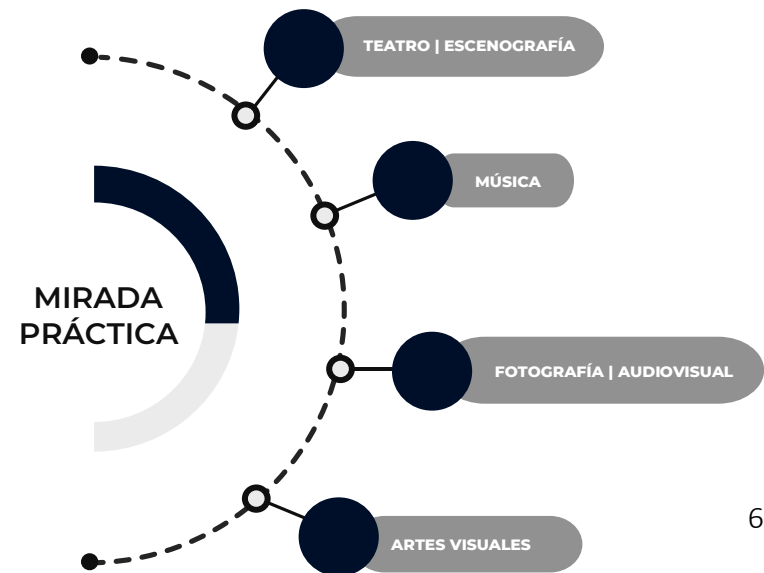
¿Cómo habitar las fronteras?

Taller interdisciplinario: *La Fragilidad del Campamento*

Septiembre - Noviembre 2017

Esta fue la primera instancia de encuentro donde compartimos, estudiantes y docentes, los saberes disciplinares de cada área: Artes Visuales, Cine y TV, Música y Teatro. Consideramos necesario, antes de abrirnos a la experiencia interdisciplinar, conocer algunas miradas y prácticas, aspectos de los distintos lenguajes, códigos y léxicos, que posibilitaran el trabajo en equipo basado en ideas de participación colaborativa y de complementariedad en el saber y hacer. Las preguntas sobre los lenguajes artísticos nos llevó también a pensar en las identidades y su convivencia en las formas democráticas.

Mirada práctica desde las artes visuales.

Prof. Lucas Di Pascuale

El film como “modelo” de representación. La representación como performance. Una práctica entre el film y la imagen-materia. Distancias que propone la acción de representar.

Producción individual y producción colectiva. El adentro y el afuera en la producción y en la representación. El texto como vínculo interdisciplinario. Relaciones entre palabra e imagen. El montaje como continuidad/discontinuidad. El montaje como vacío.

Mirada práctica desde las artes escénicas.

Prof. Santiago Pérez

Relación cuerpo espacio: búsqueda de la interrelación expresiva a partir de la improvisación en diversos espacios diseñados en pos de la repetición de un objeto, dentro de espacios arquitectónicos también diversos. Concepto de movimiento-estaticidad y registro.

Mirada práctica desde las artes audiovisuales-fotográficas.
Prof. Natalia Pittau

Relaciones entre la imagen fotográfica e imagen fílmica. Abordajes de la representación fotográfica. Nociones de espacio-tiempo. El retrato como modelo. Pose, gesto, escenificación, campo y fuera de campo. Previsualización, bocetos, producción con acento en lo interdisciplinario.

Mirada práctica desde las artes sonoras.

Prof. Pablo Behm

Arte abierto, improvisación y composición (desde lo sonoro hacia otras disciplinas). Lo coercitivo y lo no coercitivo en la práctica performática. La partitura, el boceto, el guión, el storyboard y las señas como almacenamiento de información compositiva, como plano arquitectónico de procesos creativos y como motor de complejidad. Fronteras entre la partitura y el lenguaje, entre la partitura y el dibujo. Treatise y las ideas subyacentes para un arte de ámbito colectivo.

La convivencia con otras prácticas y culturas. Streaming con el equipo chileno RIA-TDL.

19 de Octubre 2017 | Pabellón Venezuela UNC

Primer encuentro de intercambio de producción sincrónica realizado con el equipo chileno Red Interdisciplinaria de Arte, Tierra de Larry. Con la colaboración del equipo técnico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC.

La convivencia en la democracia. Conversatorio con Luis Muñoz Oliveira.

“Nuestro campamento, en el que intentamos vivir libremente y cada quien ser feliz a su modo, es la democracia. Y esta, muchas veces, como también las ciudades y las naciones, da la impresión de estar edificada de forma tan sólida que parece no haber manera de derrumbarla. Sin embargo, recordemos que no hay fortalezas inexpugnables a perpetuidad, que la democracia también es un campamento frágil y que debemos adaptar su defensa a las formas de atacarla: el fundamentalismo, la indiferencia y otras tantas.” L. M. Oliveira.

La fragilidad del campamento: pensar la democracia y la convivencia en la diversidad.

12 de septiembre 2017 | Museo Evita - Palacio Ferreyra.

Este encuentro abierto al público nos permitió compartir algunas de nuestras preocupaciones debatidas en el taller interdisciplinario. Fueron las que surgieron de la lectura del libro *La fragilidad del campamento. Un ensayo sobre el papel de la tolerancia*, de Luis Muñoz Oliveira.

La visita de este escritor y filósofo, como docente invitado del proyecto, nos animó a ser extensivas las miradas. Gracias a la generosa disposición se sumaron al panel el artista visual e investigador Manuel Molina y el bailarín y productor cultural Jorge "El Negro" Valdivia.

La charla giró en torno a la democracia, la tolerancia, el espacio público y la diversidad cultural en vinculación con el campo artístico y social en Latinoamérica. En las presentaciones se desarrollaron conceptos sobre democracia, tolerancia y falsa tolerancia, (Muñoz) la democracia y su vinculación histórica con el arte y el rol del artista y de la autoría en ese vínculo a partir de ejemplos locales (Molina) y cómo se puede dar la convivencia en las prácticas colaborativas como en el caso del Encuentro Nacional Cultural de San Antonio –Córdoba- (Valdivia).

Sus reflexiones y experiencias compartidas en diálogo con un público numeroso, variado y animado, nos brindaron herramientas para pensar cómo podemos convivir en la diversidad y nos ofrecieron estrategias para modificar algunas relaciones de violencia que emerge en estas convivencias.

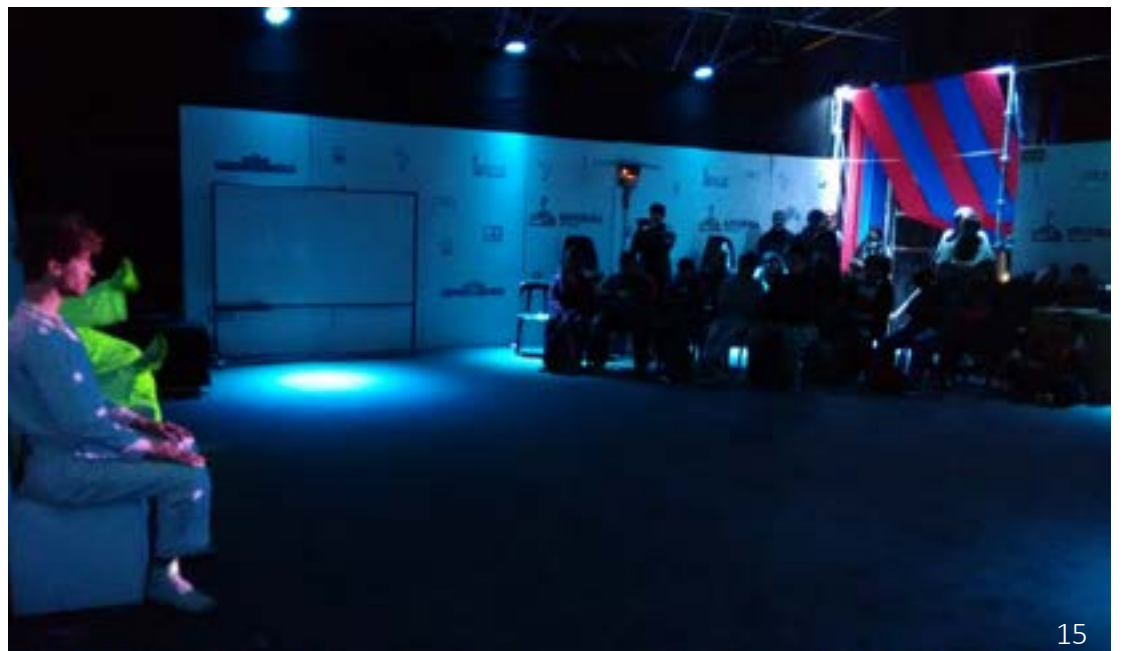

Aula abierta | Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918.

7 de junio 2018 | Plazoleta Vélez Sarsfield

La propuesta, en el marco de los 100 años de la Reforma Universitaria, consistió en una performance interactiva, un ensayo abierto que propuso acercar la apertura social que inició la reforma de 1918. Una actualización a partir de abrir la producción desde su proceso, tomando la improvisación de los cuerpos y las proyecciones de los dibujos y escrituras como una manera de unir el pasado con el presente.

Ensayo vía streaming | Argentina - Chile
29 de noviembre 2018 | Pabellón Venezuela, UNC

Segundo encuentro con el equipo Red Interdisciplinaria de Arte, Tierra de Larry, con la presencia en Córdoba de los docentes invitados de Chile, Leonardo Cendoyya y Edgardo Cantón, en el Pabellón Venezuela perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y de modo virtual con el resto del equipo chileno, en el Auditorio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Ensayo abierto con profesores/artistas chilenos.
30 de noviembre 2018 | Sala Jorge Díaz, CePIA, UNC

Propusimos compartir un ensayo especial del proceso de producción interdisciplinar *“La Fragilidad como totalidad”*, donde participaron con sus improvisaciones sonoras los académicos Leonardo Cendoyya y Edgardo Cantón de la Facultad de Artes de la Universidad de Santiago de Chile.

Los asistentes al taller participaron viendo el proceso del ensayo, con los intercambios, análisis y reflexiones que se hicieron durante el mismo, se habilitó a preguntas y diálogo con los asistentes.

Durante el taller se conversó con los integrantes del equipo sobre el proceso de producción interdisciplinar y trayecto en el marco del programa MAGA y los académicos Leonardo Cendoyya y Edgardo Cantón conversaron sobre el Proyecto Red Interdisciplinaria de Arte, RIA-TDL Tierra de Larry y las líneas de proyectos que la integran, el primero más desde sus conocimientos técnicos sobre sonido y el segundo desde aspectos musicales.

RIA-TDL busca contribuir al encuentro de artes y ciencias por medio de la improvisación musical y artística distribuida en red y las carreras de sus facultades. (<http://www.ria.artes.uchile.cl/>)

Cabeza, cuello, pelo, orejas,
lóbulo y tímpano de la oreja.
Ojos, pestañas, iris del ojo,
cejas y la vigilia o sueño de los
párpados.
Boca, lengua, labios, dientes,
paladar, mandíbulas y
articulaciones de las
mandíbulas.
Nariz, aletas de la nariz y
tabique.
Mejillas, sienes, frente, men-
tón, garganta, nuca, forma del
cuello, fuertes hombros, barba
viril, omóplatos, espalda, y el
ámbito del pecho.
Brazo, axila, junta del codo,
antebrazo, músculos del brazo,
huesos del brazo.
Muñeca y coyunturas de la
muñeca, mano, palma,
nudillos, pulgar, índice,
articulaciones de los dedos,
uñas.
Amplio pecho, rizado vello del
pecho, esternón, costados.
Costillas, vientre, espinazo,
vértebras.
Caderas, articulaciones de las
caderas, fuerzas de las
caderas, redondez cóncava y

convexa, testículos, raíz del
hombre.
Muslos, que son la firme base
del tronco, músculos de la
pierna, rodilla, rótula,
piernas.
Tobillos, empeine, planta del
pie, dedos del pie, talón.
Todas las actitudes, todas las
bellezas, todos los bienes de
mi cuerpo o el tuyo, o del
cuerpo de cualquier otro,
varón o mujer.
Las celdillas de los pulmones,
el estómago, las entrañas
dulces y limpias.
El cerebro y sus pliegues
dentro del cráneo.
Simpatías, válvulas del
corazón, válvulas del paladar,
sexo, maternidad.
Lo femenino y todo lo que
pertenece a la mujer, y al
hombre que nace de la
mujer.
El seno, los pechos, los
pezones, la leche del pezón,
las lágrimas, la risa, el llanto,
las miradas de amor,
la amorosa inquietud, las
erecciones.

La voz, la articulación, el
lenguaje, el susurro, el grito.
El alimento, la bebida, el
pulso, la digestión, el sudor,
el sueño, caminar, nadar.
Porte de las caderas, saltar,
recostarse, abrazarse, brazos
que se curvan y aprietan.
El continuo movimiento de
las comisuras de los labios y
de los ojos.
La piel, la mejilla tostada, las
pecas, el pelo.
La sensación curiosa de la
mano al rozar la desnuda
carne del cuerpo.
Los ríos incesantes del
aliento, de la inspiración y la

exhalación.
La belleza del talle y de las
caderas, y más abajo, hasta
las rodillas.
Las mínimas partículas
rojas que llevo y que tú
llevas, los huesos y la
médula de los huesos.
La sensación deliciosa de la
salud.
Afirmo que estas cosas no
sólo son los poemas del
cuerpo, sino también del
alma.
Afirmo que son el alma.

Yo canto al cuerpo eléctrico
Walt Whitman

Un cuerpo. Otros cuerpos.

La construcción de este proyecto nos llevó en una primera instancia a indagar, experimentar desde las diferentes disciplinas que nos ofrece la academia. Proponer ejercicios que nos pusieran en el “lugar del otro”, de su forma de crear, de relacionarse con una disciplina artística otra, diferente a la mía, con sus propios medios, mecanismos y funcionamientos. Con miedos, dudas, intrigas, pasando por el cuerpo lo que el otro tenía para ofrecer. Escuchar lo que aconteció en cada uno después del ejercicio. Ver la práctica propia y ajena con una nueva mirada. Acercarnos, así sea brevemente y de forma pausada, a lo que el otro quiere transmitir, a lo que el otro quiere mostrarme, quiere enseñarme.

Fue un ejercicio constante de habilitar escuchas, de conciliar, mediar y muchas veces determinar no estar de acuerdo (y que el proceso no se trabe por eso). Parte de conocernos fue no sólo tener un acercamiento a esas otras disciplinas, sino de acercarnos como artistas a los procesos particulares de cada uno, lidiar con nuestras propias formas, poner y ser puestos en jaque, probar aún cuando en mi interior no estoy convencida/o de lo que se me propone y sobre todo:

¿Qué tiene cada uno de nosotros para aportar?

¿Qué tengo yo para aportar? ¿Cómo armar el objeto artístico, que no tenía forma en ese momento, de manera tal que confluyan los diferentes lenguajes artísticos en coherencia, sentido, estética y poética?

Y que nadie quede por fuera. La tarea más difícil de este proyecto fue sin ninguna duda poner de acuerdo a 9 artistas, 6 de ellos estudiantes. No podríamos haber llegado al resultado que llegamos sin los aportes, el apoyo constante y la motivación de Cecilia, Santiago y Pablo. Un poco guiándonos, otro poco presionando en la medida justa con preguntas que nuestras competencias artístico académicas

merecían analizar e intentar responder, fue que se fueron llegando a acuerdos, que la intervención individual de cada uno encontraba eco y respuesta en la intervención de los otros y parte por parte, encuentro a encuentro, con el dialecto propio que se genera en cada obra artística es que fuimos creando lo que fue la performance mostrada al público.

Aprendimos a proponer en cuerpo y accionar en sonido, a preguntar con líneas, puntos, trazos y que la contestación devenga en movimiento. Habilitamos el cuerpo entero, la piel entera, la mirada bien abierta, los oídos sensibles al sonido del más pequeño roce, a estremecerse con el mayor ruido. Descubrir que la fragilidad de este campamento radicó en la escucha real de lo que el otro me propone y saber que muy probablemente mi propuesta sea recibida y recorra, transite, transmute por direcciones y caminos que ni había imaginado.

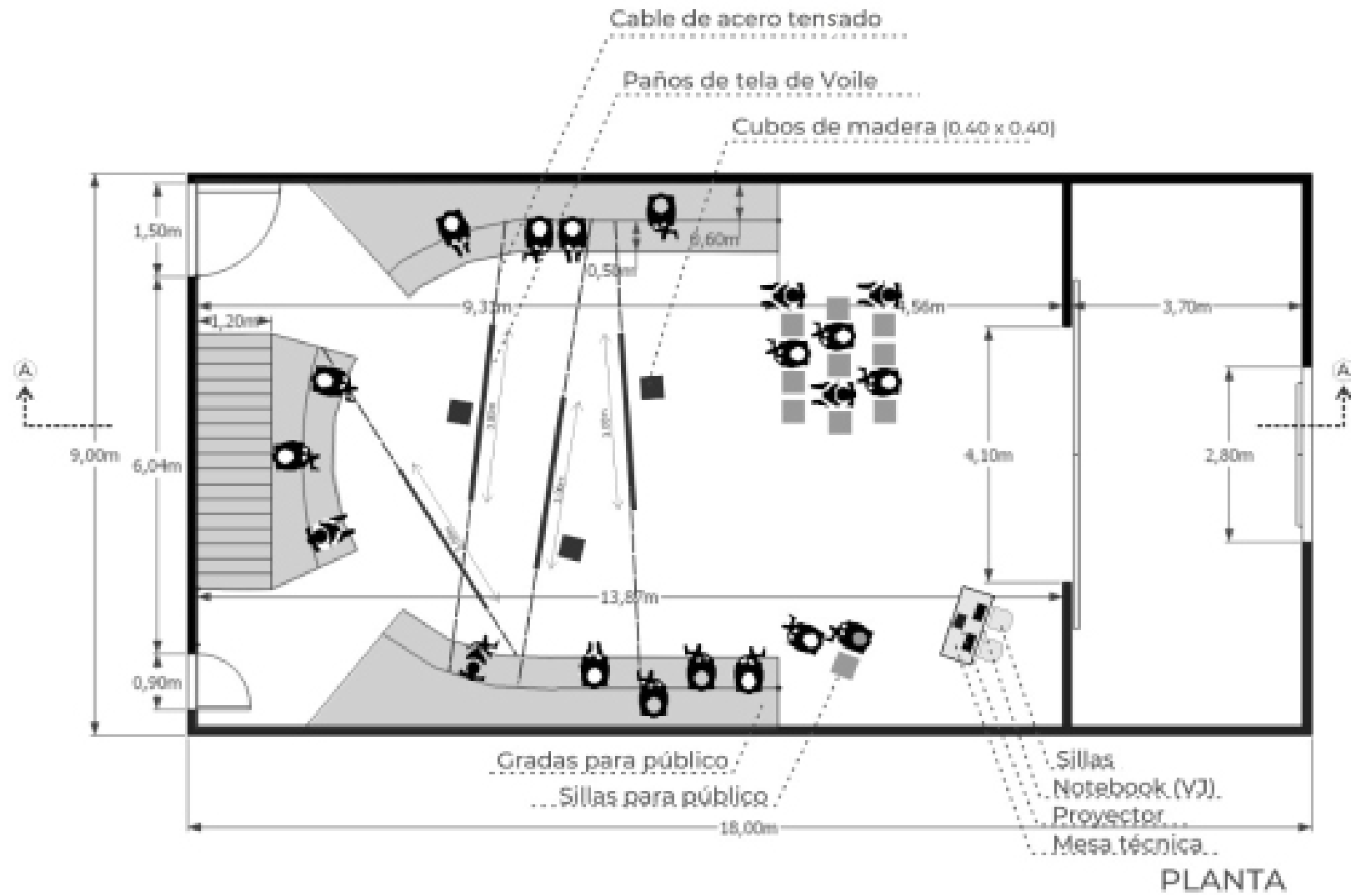
El otro desafío que se nos presentó fue el determinar cuáles conceptos serían los rectores del material que se generaba, para ahondar, profundizar y tenerlos de base sobre la cual revisar, reversionar. A lo largo de los encuentros volvíamos a tres puntos: el cuerpo, el fragmento y la totalidad.

El cuerpo como base, como superficie. Como material permeable al entorno y a los otros cuerpos. Cuerpo como principio creador. Desde el cuerpo y sobre el cuerpo. Cuerpo generador de sonidos. Cuerpo como lienzo. Cuerpo generador de imágenes. Cuerpo en movimiento. Cuerpo individual y cuerpo colectivo. Cuerpo siendo soporte para que un otro, otro cuerpo, dibuje sobre él, se apoye sobre él, sea maleable a la subjetividad ajena, a la subjetividad colectiva. Cuerpo como medio artístico en sí mismo. Cuerpo en su concepto más básico: me muevo gracias a un cuerpo, el mío, el nuestro. Escribo gracias a él. Visualizo gracias a él. Dibujo gracias

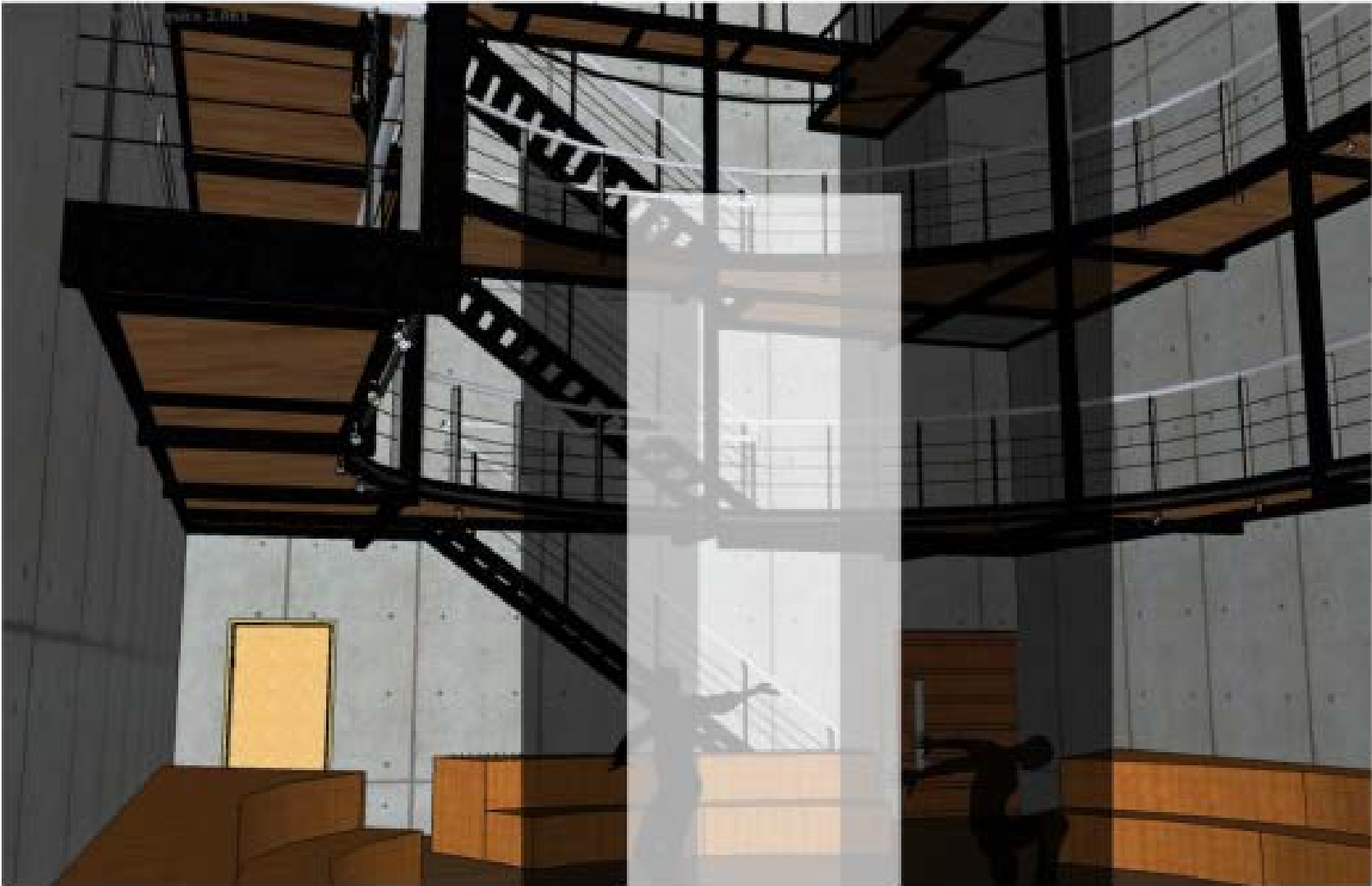
a él. Ó por él. Ó a través de él. Un cuerpo, el mío, el tuyo, el suyo, puesto al encuentro de otros cuerpos. Entonces ya no es uno, son varios, somos varios cuerpos. Algunos accionan desde la oscuridad, esperando a intervenir con herramientas digitales, líneas, formas proyectadas, sonidos, listos para entrar. Otros, se mueven en el espacio escénico y juegan con la posibilidad de mostrarse enteros, de mostrarse en partes, de no mostrarse y hacerse oír. Se ponen de acuerdo con quien dibuja y se señalan/ se dejan señalar partes del cuerpo, la mirada, el rostro, el torso, el cuerpo entero y en esa invitación, en ese convite, aparece, otro cuerpo, y en el juego que aparentemente era de a dos ya son tres, aunque en realidad son seis, aunque en realidad son nueve.

Los primeros, los de afuera, también se fragmentan: ponen sus manos a disposición, su pulso, sus ojos, su mirada, sus oídos, más no sus piernas. El tren inferior aparentemente olvidado, necesario sin dudas y sin necesidad particular de mención. Y ya no sólo se fragmentan los cuerpos individuales sino también el colectivo de cuerpos, que funcionan como una máquina, no, como una máquina no, como un único cuerpo. Y si el fragmento A dibuja, el fragmento N abre los ojos, si N abre los ojos, fragmento B se mueve, y etc, etc, etc. Cada cuerpo-fragmento de esta pieza, latente, a la espera, en tensión para su intervención particular, que siempre, siempre, siempre involucra a –por lo menos- un cuerpo más. Involucra –en realidad- a la totalidad. De cualquier recorte en cualquier momento de la pieza que se haga se encuentran en funcionamiento todas las partes, incluso si el funcionamiento de alguna/s de ella/s sea desde la quietud. Desde el silencio. Esa quietud, ese silencio, son necesarios para que todo lo otro sea posible.

Planta Sala Díaz - CePIA

VISTA

EXPERIENCIAS EN CÓRDOBA

**Coordinación General | Pablo Behm, Cecilia Irazusta,
Santiago Pérez**

La producción artística siempre es y contiene la complejidad -de la vida- y genera transformación; ambas nociones son centrales para pensar el cruce e integración de las diversidades y la necesidad de un trabajo interdisciplinar. Siempre en plural: cuerpos, materialidades, acciones, miradas, campos, saberes, afectos... Fragmento como totalidad, ha sido un claro ejemplo donde, tanto en el proceso como en las puestas escénicas, estos conceptos se despliegan. Como docentes colaboradores, hemos tenido una experiencia a nivel creativo que no siempre se da en los espacios áulicos. Apuntamos a formas de investigación basadas en prácticas de creación, valorando la experimentación y la sistematicidad en el marco de la reflexión artística y académica. Docentes y estudiantes investigamos a nivel espacial, corporal, visual, sonoro y de producción y registro en vivo. Un hacer desplegado en un edificio como el CEPiA de la UNC, que posee una arquitectura espacial y materialmente potente, donde al habitarlo se fue transformando y construyendo un sentido que llevamos a los límites.

Trabajamos sobre la base de la incertidumbre, creamos tópicos para reflexionar sobre la coyuntura: pantallas, fantasmas, miedos, silencio. Los estudiantes participantes demostraron, en este proceso creativo, la formación de excelencia que produce esta casa de estudios. La performance que finalmente se presentó a público fue de una calidad excepcional quedando además el registro como material de archivo para futuras investigaciones.

A esta experiencia sumamos y entrelazamos una profundidad de convivencia, que se presentó previo a la pura producción. Este eje, generado en torno a “La Fragilidad del Campamento” (Muñoz Oliveira), propuso una sutileza dentro del ámbito académico: el proceso comenzó con el foco en la complejidad de la convivencia en las comunidades y produjo conceptos para pensar problemas y canalizar soluciones dentro de una particularidad. Bajo este signo se gestó esta grupalidad, como un colectivo diseñado para convivir en un período determinado y hacer una experiencia que finalizaría en esta producción artística.

Esta mirada representó un catalizador de dinámicas de grupo y facilitó un devenir de sinergias que acompañaron a esta comunidad durante su tiempo vital, que se prolonga hasta este catálogo y el registro audiovisual.

Audiovisual | Claudia Caminos

Como estudiante de la carrera de Cine y Tv, sumarse a una experiencia de performance es un desafío desde lo conceptual: llevar el concepto del registro audiovisual al vivo. Ya no se registra y se reproduce, se produce al instante, se debe pasar de manipular el pasado a trabajar con el presente.

El primer paso, fue el acercamiento desde lo tecnológico, encontrar el camino de cómo proyectar la imagen y los medios que eran adecuados para esto. Luego de trabajar la formación y el encuentro de la tecnología para ello, empezamos a trabajar con el concepto de mapping, proyectado sobre los performers. A través de esta experiencia se dio paso a la posibilidad de proyectar el trabajo de los artistas plásticos. Así fue como una vez armado el sistema de proyección se fue trabajando la superposición de imágenes, los performers, el trabajo plástico y el video que junto al sonido daban lugar a una experiencia multisensorial para los espectadores.

Coordinación escénica | Angélica Quinteros

Me invitaron a participar en el proyecto de MAGA en calidad de coordinadora. Con los compañeros había cursado el seminario “La fragilidad del Campamento”, a partir del cual se desprende este proyecto.

La experiencia más rica que me llevo es el intercambio de saberes y conocimientos académicos y formaciones no académicas con compañeros artistas de otras disciplinas. Si bien todos cursábamos en la misma facultad, eran pocos los espacios, seminarios o cátedras que propulsaban el conocerse e interactuar con estudiantes de otras carreras de la misma Facultad de Artes.

Aprender a co-crear un lenguaje, reversionar conceptos, formas de crear, de acercarnos al arte, de posicionarnos como estudiantes de la universidad pública -y lo que esto implica- fueron algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos encuentro a encuentro. El diálogo artístico y el académico, ponernos de acuerdo –o no-, misma palabra para diversas definiciones, crear nuevos conceptos propios del grupo, de manera colectiva. Lograr entendernos y generar un lenguaje común a todos quienes estábamos inmersos en el proceso. Fascinarse al oír hablar a quien viene formándose en otra disciplina artística, intentar seguir su lógica y funcionamiento, además del goce de las subjetividades personales.

Formar parte de este proceso fue una constante de maravillarse y discutir, perdernos y encontrar puntos de anclaje que nos permitieron avanzar y sobre los cuales construir.

Performance - Danza | Bautista Chiampan, Nehúen Moyano Cortéz

En todas las instancias que transitamos, desde las clases de “La fragilidad del campamento”, los intercambios con otros agentes de diversas áreas y naciones, hasta el tiempo de realización de la puesta en escena atravesada por la interacción corpórea, sonora y audiovisual, lo más importante fue aprender de saberes ajenos. Fue necesaria mucha paciencia y diálogo para poder armar un lenguaje común y así poder llegar a consensos a través de la escucha.

Nosotros pusimos nuestras figuras humanas como herramientas para la experiencia. Nos dispusimos en escena desde la idea de cuerpo como superficie, entendiendo a la corporalidad como materia dispuesta a ser intervenida. Fuimos simples máquinas al servicio de la totalidad; nuestros cuerpos fueron artefactos, dispositivos de acción, lienzos que se fusionaron hasta ser parte del entorno. Nos abocamos a la respiración, al contacto (entre nosotros y también con las otras superficies) y a la proyección sobre nuestro cuerpo para lograr accionar desde el “estar presente” y desdibujar los límites con la otredad.

Tuvimos que confiar en la transversalidad para poder crear colectivamente un producto que pudiera ser presentado a público. Gracias a esta labor logramos tejer redes: transcorpóreas, transdisciplinarias y transnacionales.

Visuales | Melina Airaudó, Andrés Bongiovanni

El proyecto Maga nace como propuesta final del Seminario “La fragilidad del campamento” y supuso una oportunidad única de exploración y diálogo con los demás departamentos de la Facultad de Artes.

Los modos de hacer, diferentes pudieron tornarse obstáculos, pero entre nosotres se generó, con el paso de las jornadas, un trabajo de múltiples voces y miradas que fueron enriqueciendo la construcción colectiva. Comprender y vivenciar las maneras de abordar las prácticas artísticas de cada disciplina, intentar ponerse en la mirada del otro, consensuar en la diversidad perceptiva y metodológica.

Pensar el sonido como espacio, concebir la imagen como luz y como guía, entender el cuerpo como dibujo en movimiento: desplazarse del lugar y de la forma de abordar nuestras prácticas. De esto se trató este proyecto, de reinventarse y reinventarnos con un otro, de desarmar y aprender de nuevo, de moldear y dar nuevas formas al conocimiento artístico. De construir algo nuevo.

Nuestra postura como artistas visuales fue dejarnos llevar por la soltura de la línea, por lo estructurante de las formas y por la potencia del color. Confluir en el gesto del sonido, permitir que se geste el diálogo, el ida y vuelta, el intercambio entre la imagen, el estímulo sonoro y los cuerpos danzantes.

EXPERIENCIAS EN CHILE

Agosto - Septiembre | 2018

Abril - Mayo | 2019

Mi experiencia personal en Santiago de Chile estuvo atravesada por la autogestión y la autonomía, como en experiencias previas viviendo en el extranjero, mi capacidad de autoaprendizaje me llevó a transitar diversos conocimientos artísticos, de lugares y personas, mucho más allá de la experiencia Universitaria.

El trabajo de Investigación con el equipo Chileno me permitió conocer nuevas tecnologías y usos del mapping y la proyección en trabajo con la música y la danza de una manera innovadora.

Claudia Caminos | 2018

Mis resultados positivos fueron varios, de los que destaco el intercambio cultural, social y pedagógico entre artistas de diferentes universidades, y la posibilidad de crear arte con ellos. Así también el poder trabajar con profesores de la universidad, en intensos ensayos, reuniones y funciones lo cual fue un privilegio enorme poder presentarme junto a ellos en un concierto a público que tuvo lugar el día 16/8 en la sala de Las Encinas, Nuñoa, Santiago de Chile.

Destaco también la libre disposición que tuvieron los profesores, ayudantes, directores y el trato amable, cercano e interesado hacia mi cursada en la universidad de destino. Sin olvidar mis asesores tanto de origen como de destino. El impacto que tuvo en mi la interdisciplina es algo que me gustaría destacar como conocimiento adquirido durante la estadía, objeto de análisis y estudio para mi próximo trabajo final en la licenciatura en teatro.

Bautista Chiampan | 2018

En abril y mayo del 2019, gracias al programa MAGA-PIESI, participé de la instancia de intercambio con la Universidad de Chile. Allí tuve la oportunidad de cursar las materias de Crítica, Gestión Cultural y Desarrollo de Proyectos Artísticos. Sobre todo esta última cátedra fue especialmente significativa para desarrollar una de las piezas centrales de mi tesis de grado, *De lo inconmensurable. Proyecto para un poema*.

La experiencia de habitar otros espacios de formación universitaria, otras maneras de ver y entender el arte y la educación artística, resultó sumamente nutritiva para mi formación profesional y engrandeció la gratitud de haber estudiado en una Universidad pública y gratuita.

La principal actividad que suponía este viaje era la participación en la Red de Interrelación de las Artes (RIA-TDL), equipo con el que habíamos trabajado previamente en diálogo con el proyecto *Fragmento como totalidad*. Este equipo trabaja principalmente con la improvisación en línea. Se realiza en el auditorio de la Facultad de Artes y cuentan con diseñadores gráficos, músicos y una bailarina.

Me integraron con mucho cariño y amabilidad, el equipo se mostró abierto a mis aportes y pude compartir el método que utilizábamos aquí en Córdoba de proyectar sobre los cuerpos y así integrar toda la producción, ya que ellxs proyectaban sobre una pantalla lo que, a mi modo de ver, disgregaba cada disciplina.

Considero que fue una experiencia sumamente proteica y positiva y agradezco a todxs lxs integrantes, tanto cordobeses como chilenxs que lo hicieron posible.

Melina Airaudo | 2019

Mi experiencia en Chile fue marcada por una agenda de actividades que permitieron compartir la experiencia desarrollada en Córdoba, con colegas docentes y estudiantes de la casa de estudio Chilena. Por un lado, hubo una jornada en la que se abordó el contenido musical de “Fragmento como Totalidad”, en un formato conversatorio. Dentro del mismo, se puso de relieve la forma “austera” en que el trabajo aborda lo interactivo, en relación con el área tecnológica (computadora con micrófonos on board, parlantes con bluetooth, micrófonos y consolas de ensayo) y las relaciones que devinieron entre lo analógico y lo digital, dentro de una producción en la que el sonido sólo ocurría como un correlato del universo físico de la obra.

Así, en el tratamiento técnico, la experiencia sonora sólo existía vinculada a la interacción con los intérpretes, ya se tratara de una respuesta analógica (acoples de micrófono, sonidos acústicos amplificados por micrófonos o por la misma sala), de una digital (mediada por un software que interpreta una señal y dispara sonidos a cambio) o de una relación entre ambas (el sonido captado por el entorno digital produce un nuevo estímulo que se captura por un micrófono, para devenir en bucle). Esta experiencia se puso en relación con otros trabajos y propició algunos espacios de diálogo, en un departamento académico con inclinación al trabajo con tecnología.

Una segunda jornada tuvo fisonomía de ensayo, en el contexto de Tierra de Larry, el proyecto musical que encarna el nodo de la red RIA, en la Universidad de Chile. Este espacio se propuso en comunicación con el nodo Colombia, y significó una concreta participación dentro del mundo de lo telemático, en un contexto ocupado por expertos que llevan adelante este tipo de experiencias semanalmente. Se observaron los tiempos y dinámicas de la parte más dura de la programación y configuración de redes, así como también se produjeron algunas piezas (improvisaciones con algunas referencias).

En mi percepción, el espacio entre este grupo como nodo y el equipo cordobés se fue consolidando, y significó un rico punto de intercambio para producir formas de conocimiento desde los modos, los espacios, las tecnologías y los dispositivos de funcionamiento que se propiciaron en las diferentes ciudades.

En el marco del Programa MAGA - PIESI tuve la oportunidad de realizar un intercambio académico en la Universidad de Chile. Tuve la posibilidad de cursar materias, realizar tareas de investigación en conjunto con docentes y también transitar la experiencia de vivir en otro país durante dos meses. Este tiempo fue sumamente nutritivo para mi formación artística, profesional y también como individuo.

En conjunto con el equipo RIA - TDL (Red de Interrelación de las Artes - Tierra de Larry) continuamos profundizando las indagaciones que veníamos realizando vía streaming y presenciales. En esta oportunidad pudimos realizar intercambios más fluidos y dinámicos, asimismo aprender continuamente sobre las formas en las que se investiga en artes. Aquí también pude compartir mis saberes y prácticas vinculadas a la interrelacionalidad de las disciplinas artísticas.

Tomé cursos de Artes Visuales (Gestión Cultural, Crítica y Desarrollo de Proyectos Artísticos) y también de Danza (Contact Improvisación). En el marco de estas cátedras realicé una performance en el espacio público en la cual utilicé los recursos propios y los practicados/adquiridos en estos espacios académicos.

Finalmente quiero agradecer esta oportunidad a todas aquellas personas que la hicieron posible, como así también a quienes hicieron esta instancia amena y fructífera.

Nehuén Moyano Cortéz | 2019

Andrés Bongiovanni

Angélica Quinteros

Bautista Chiampan

Cecilia Irazusta

Claudia Caminos

Melina Airaudo

Nehuén Moyano Cortéz

Pablo Behm

Santiago Pérez

PROYECTO
MAGA

CePIA

Facultad
de artes

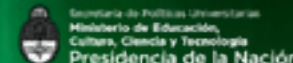
Universidad
Nacional
de Córdoba

Programa de Honorarios
Académicos de Córdoba, Argentina

Programa de Internacionalización de la
Educación Superior y Cooperación Internacional

Secretaría de Políticas Universitarias
Ministerio de Educación,
Cultura y Tecnología
Presidencia de la Nación