coras

Bitácoras

Bitác

CARTÓN
CONSTELACIONES MIGRANTES
Bitácora en expansión, 2020-2023

Macarena Campbell[1], Rolando Jara[2]

*1. **Macarena Campbell Parra:** Artista independiente y académica del Departamento de Danza de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su trabajo desde una perspectiva colaborativa e interdisciplinaria, posee una extensa trayectoria vinculada a la creación, interpretación e investigación.*

*2. **Rolando Jara:** Dramaturgo, Doctor y Magíster en Literatura, Licenciado en Estética. Profesor Asociado del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, en las líneas de teoría y creación escénica. Ha trabajado en dramaturgia para el teatro, la danza, la ópera y proyectos interdisciplinares.*

IRENE-PRADELLA
IRENE-DOS SANTOS
IRENE-SANTA PAULA
Pro-Ject

Cartón*, constelaciones migrantes* nace por la necesidad y el deseo de dar continuidad a nuestro trabajo colectivo de creación escénica durante el período de pandemia. Este ejercicio fue radical ya que, por una parte, lo desarrollamos a partir de la imposibilidad de encontrarnos presencialmente, y por otro, fue un llamado a persistir en nuestros intereses artísticos.

Esta experiencia tuvo como ejes inspiradores nuestra obra escénica Fasma (2019) (www.fasma.cl), rescatando las experimentaciones realizadas con la materialidad y, además, la colaboración con Alys Longley (https://www.mappingporousborders.com/es) y Máximo Corvalán (https://maximocorvalan-pincheira.com/) quienes trabajaban en torno a la problemática de los límites territoriales en su obra.

Cartón: Constelaciones Migrantes un proyecto / un proceso de investigación / un proceso interdisciplinario y colaborativo inspirado en el cartón.

Nuestro punto de partida para este proceso es el cartón

La presencia del cartón en la calle cobró un nuevo sentido para nosotrxs en las manifestaciones sociales bajo el contexto del estallido social chileno.

En tiempos de pandemia y confinamiento, el cartón aparece como un elemento migratorio que traspasa las fronteras transformándose en un estímulo para crear en el complejo contexto que atraviesan las artes escénicas.

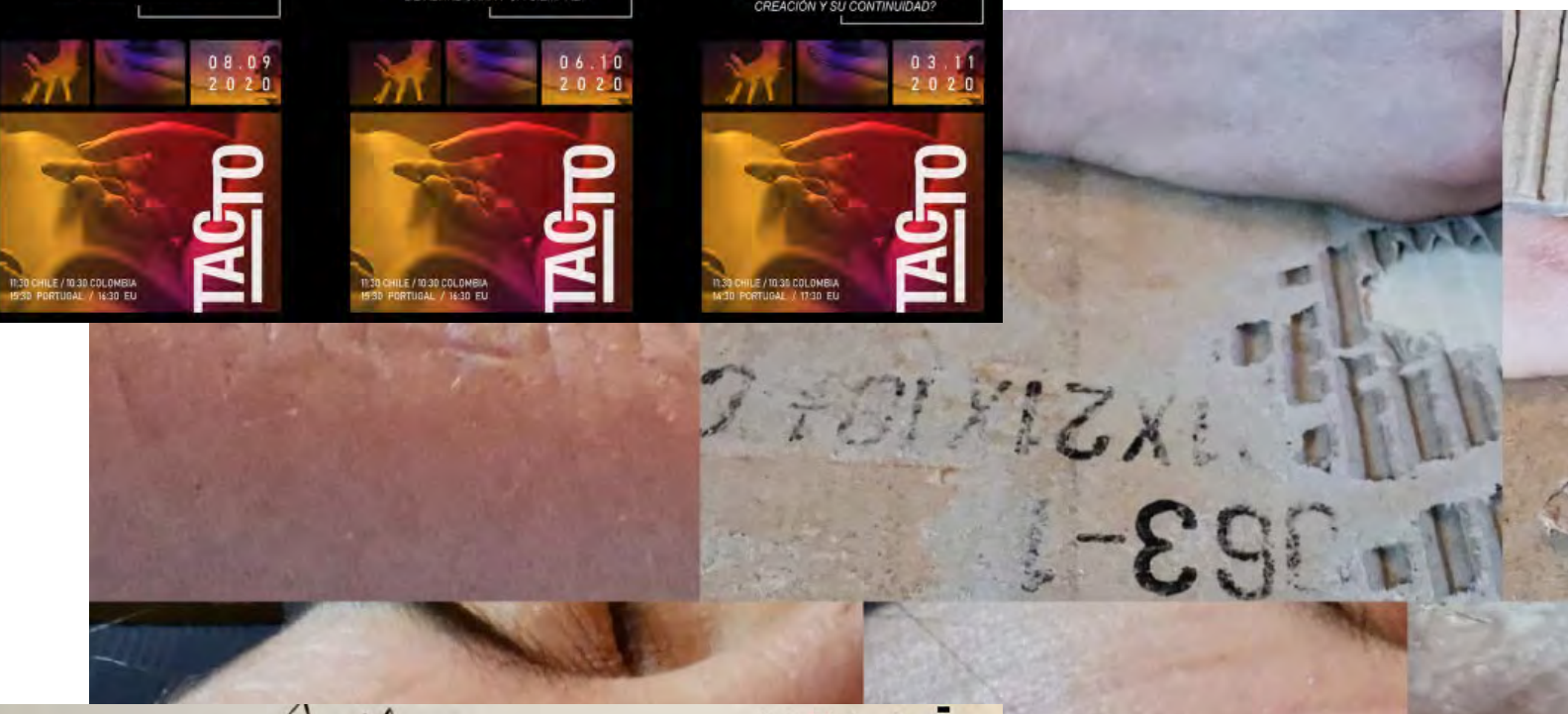
El cartón posibilita la creación/investigación artística a través del encuentro sensible entre cuerpo, mirada, materia y territorio.

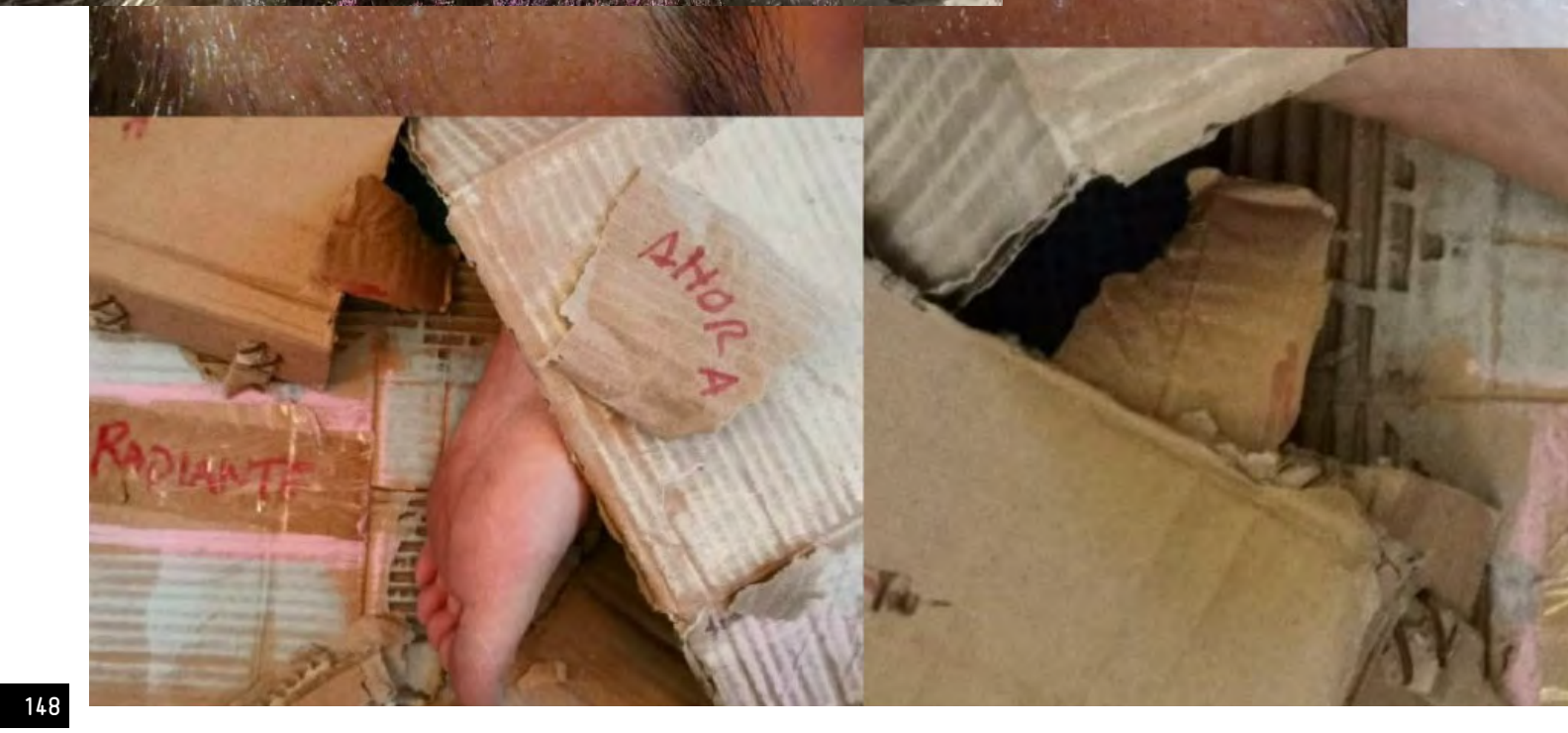
Nos invita a un encuentro táctil con otrxs, potenciando la noción de red, el trabajo colaborativo inter y transdisciplinar.

Nuestro proceso se extendió durante los años 2020-2023. Reflexionamos en torno a la materialidad y el contexto, participamos en diversas instancias de indagación artística de manera virtual y presencial, desarrollamos vínculos con artistas nacionales e internacionales en búsqueda de una metodología para desarrollar nuestro trabajo. Este proceso fue progresivo y nos llevó a desarrollar un proyecto en red y de colaboración artística transfronteriza, que contempló la participación de artistas en colaboración con organizaciones y centros culturales locales.

Noviembre 2020: Participamos en la plataforma digital de danza contemporánea TACTO realizada por NAVE gracias a la invitación de Matucana 100. En esta instancia pudimos compartir nuestro proyecto y encontrarnos con artistas y productores nacionales. Posteriormente realizamos *Taller Expandido* para la comunidad de las artes escénicas, un laboratorio de fabricación y documentaciones experimentales con artistas colaboradores en Santiago de Chile; Estocolmo, Suecia; Auckland, Nueva Zelanda; y Montreal, Canadá, con Alys Longley, Macarena Campbell, Rolando Jara, Eduardo Cerón, Máximo Corvalán, Nate Yaffe, Hanako Hoshimi-caines quienes fueron anfitriones del evento.

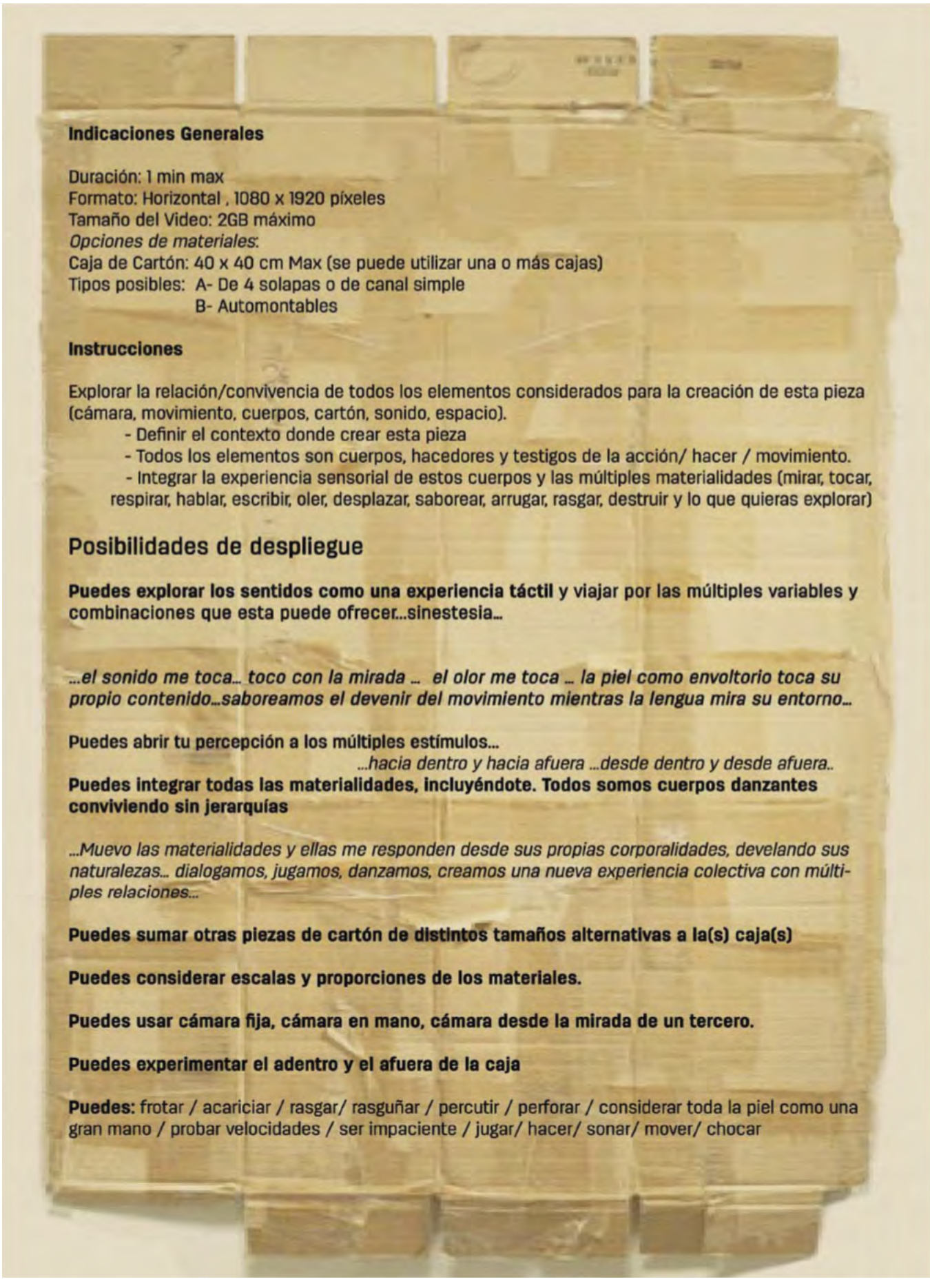
Imágenes de difusión de los eventos





Ejemplo de resultado de documentación del Taller Expandido

Abril 2021:
Creamos una primera partitura inspiradora la cual fue testeada en el proceso con artistas en Brasil, España, Francia y Nueva Zelanda.



Indicaciones Generales

Duración: 1 min max
Formato: Horizontal , 1080 x 1920 píxeles
Tamaño del Video: 2GB máximo
Opciones de materiales:
Caja de Cartón: 40 x 40 cm Max (se puede utilizar una o más cajas)
Tipos posibles: A- De 4 solapas o de canal simple
B- Automontables

Instrucciones

Explorar la relación/convivencia de todos los elementos considerados para la creación de esta pieza (cámara, movimiento, cuerpos, cartón, sonido, espacio).
- Definir el contexto donde crear esta pieza
- Todos los elementos son cuerpos, hacedores y testigos de la acción/ hacer / movimiento.
- Integrar la experiencia sensorial de estos cuerpos y las múltiples materialidades (mirar, tocar, respirar, hablar, escribir, oler, desplazar, saborear, arrugar, rasgar, destruir y lo que quieras explorar)

Posibilidades de despliegue

Puedes explorar los sentidos como una experiencia táctil y viajar por las múltiples variables y combinaciones que esta puede ofrecer...sinestesia...

...el sonido me toca... toco con la mirada ... el olor me toca ... la piel como envoltorio toca su propio contenido...saboreamos el devenir del movimiento mientras la lengua mira su entorno...

Puedes abrir tu percepción a los múltiples estímulos...
...hacia dentro y hacia afuera ...desde dentro y desde afuera..
Puedes integrar todas las materialidades, incluyéndote. Todos somos cuerpos danzantes conviviendo sin jerarquías

...Muevo las materialidades y ellas me responden desde sus propias corporalidades, develando sus naturalezas... dialogamos, jugamos, danzamos, creamos una nueva experiencia colectiva con múltiples relaciones...

Puedes sumar otras piezas de cartón de distintos tamaños alternativas a la(s) caja(s)

Puedes considerar escalas y proporciones de los materiales.

Puedes usar cámara fija, cámara en mano, cámara desde la mirada de un tercero.

Puedes experimentar el adentro y el afuera de la caja

Puedes: frotar / acariciar / rasgar/ rasguñar / percutir / perforar / considerar toda la piel como una gran mano / probar velocidades / ser impaciente / jugar/ hacer/ sonar/ mover/ chocar

General requirements
Duration: 1 min max.
Format: Landscape, 1080 x 1920 pixels
Video Size: 2GB max.
Material options:
Cardboard Box: 40 x 40 cm max (you can use one or more boxes)
Possible types: A- 4 flaps or single flap
B- self-assembling boxes

Instructions
Explore the relationship / coexistence of all the elements considered for the creation of this piece (camera, movement, bodies, cardboard, sound, space):
- Define the context where to create this piece
- All the elements are bodies, doers and witnesses of the action / doing / movement.
- Integrate the sensory experience of these bodies and the multiple materialities (look, touch, breathe, speak, write, smell, move, taste, wrinkle, tear, destroy and whatever you want to explore)

Deployment possibilities

You can explore the senses as a tactile experience and travel through the multiple variables and combinations that it could offer to you ... synesthesia ...

... the sound touches me ... I touch with my eyes ... the smell touches me ... the skin touches its own content ... we savor the evolution of the movement while the tongue looks at its surroundings ...

You can open your perception to multiple stimuli ...
... inwards and outwards ... from the inside and from the outside...

You can integrate all materialities, including yourself. We are all dancing bodies living together without hierarchies

... I move the materialities and they respond to me from their own corporalities, revealing their natures ... we dialogue, we play, we dance, we create a new collective experience with multiple relationships ...

You can add other pieces of cardboard of different sizes alternative to the box(es)

You can consider scales and proportions of the materials.

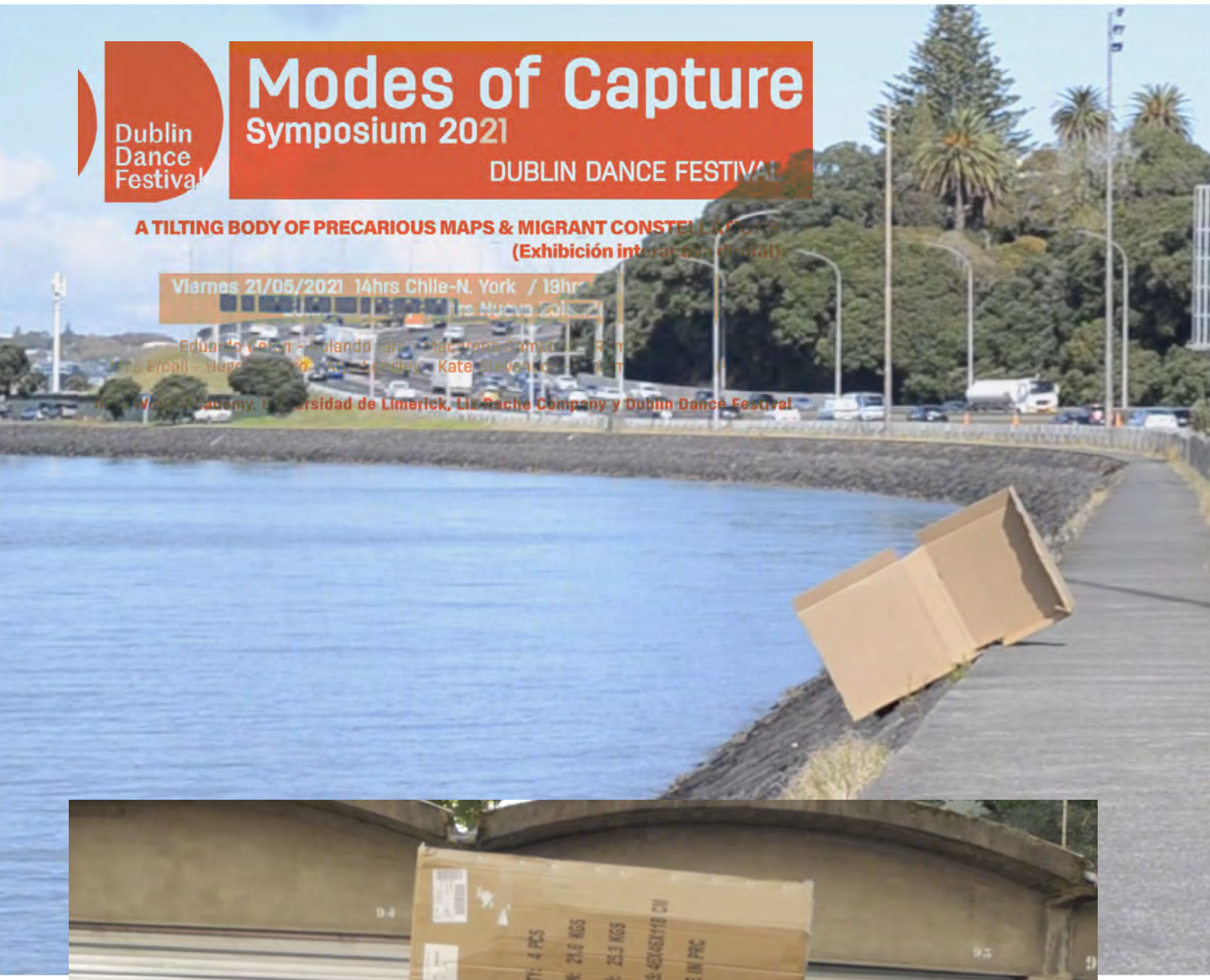
You can use a fixed camera, handheld camera, camera from the gaze of a third party.

You can experience the inside and outside of the box

You can: rub / stroke / tear / scratch / hammer / perforate - drill / consider the whole skin as a great hand / test speeds / be impatient / play / make / sound / move / bump
Questions for visual instruction

This cardboard is a body ... how do I perceive you? What is it that attracts me to you?

My skin and the skin of the cardboard ... we dance in tactile reciprocity between our skins, how do we coexist in this encounter?



Video 2:
Natalia Bearzotti - FRANCIA ARGENTINA

Mayo 2021:
Participamos en el Simposio 2021 del Dublin Dance Festival de Irlanda, donde presentamos la primera partitura creada y los 4 videos resultantes.

Video 1:
Alys Longley – NUEVA ZELANDA

Video 4:
Julia De La Torre - ESPAÑA
imágenes de las creaciones audiovisuales desarrolladas a partir de la primera partitura creada.

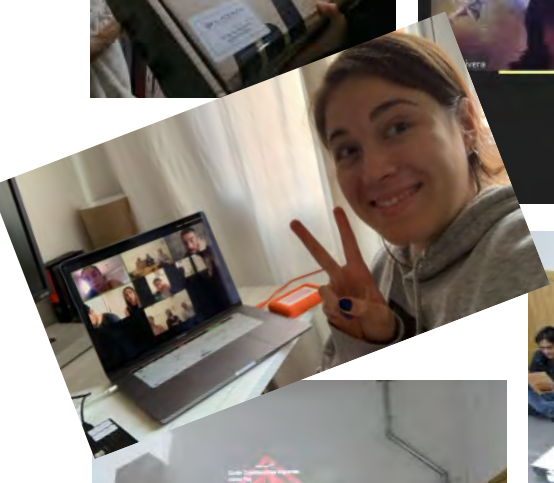
Video 3:
NIn La Croix -BRASIL

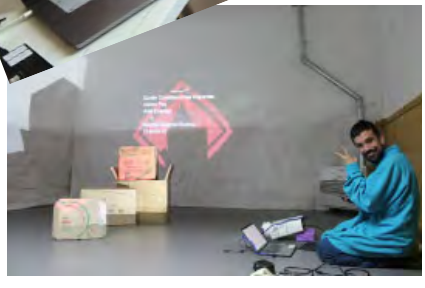
Cartón: Constelaciones Migrantes se consolida finalmente en un Proyecto Fondart de Emergencia 2021, orientado a la creación de un dispositivo o partitura que pudiera operar como un estímulo para la creación de obras escénicas, enviado a diversos grupos de artistas de distintas regiones, para que pudieran desarrollar sus propios procesos creativos, a partir de este impulso común.

El resultado fue una **Caja Partitura**, concebida como un juego, la cual se envía por correo postal. Este dispositivo de creación contiene vías de acceso, cartas, evocaciones y materialidades que tienen como objetivo movilizar la construcción de una obra, a partir de un punto de partida compartido. Esta partitura no propone una escritura definitiva ni construye un argumento lineal, sino que invita a una práctica relacional entre cuerpos y disciplinas para desarrollar una obra, la cual forma parte de la constelación mayor, *Cartón: Constelaciones Migrantes*, que se propone como *audiovisual danzado* y que constituye una suerte de políptico, una constelación que puede ser contemplada desde múltiples horizontes.

Marzo-Octubre 2022:
Durante este periodo realizamos un proceso de exploración con el cartón y medios audiovisuales, para elaborar la Caja Partitura. Este momento experimental incluyó la elaboración manual, así como el testeo de las cartas y materiales que se incluirían en la caja. También realizamos una capacitación en torno a la creación de juegos de mesa, que nos permitieron evaluar las estrategias utilizadas.

Octubre 2022 - enero 2023:
Enviamos la Caja Partitura por correo postal a los núcleos regionales y acompañamos virtualmente en el desarrollo de las creaciones. Cada artista es jugador y cada elemento utilizado (cartón, cuerpos, cámaras) se concibe como corporalidad.





Vicente Palma - PLATEA 2023 Stgo a Mil

Enero 2023:
Participamos en Platea de Santiago a Mil, presentando la Caja Partitura y un primer ejercicio de creación a artistas y programadores internacionales. El encuentro se llevó a cabo en Nave. Presentamos un avance del proceso de creación, así como compartir el proyecto global, nuestra visión artística y recibir retroalimentación.

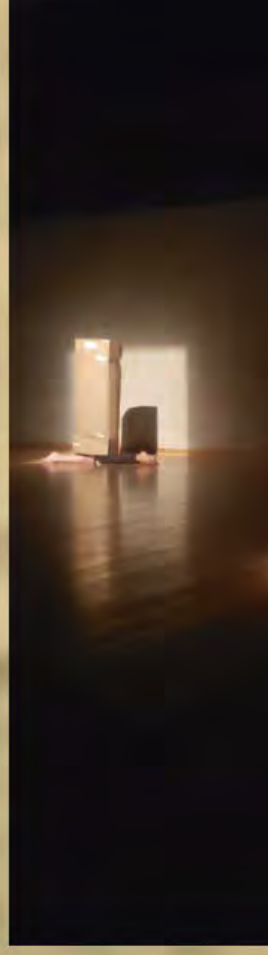
Vicente Palma - PLATEA 2023 Stgo a Mil

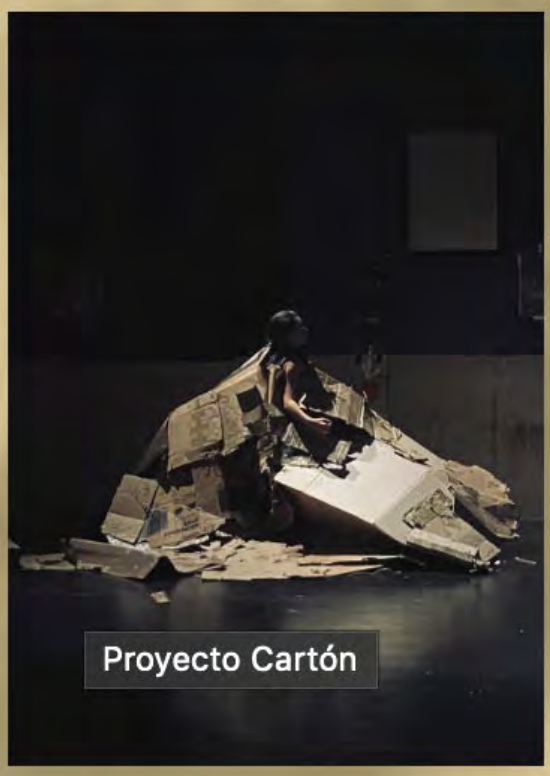
Imagen de Platea, Santiago a Mil

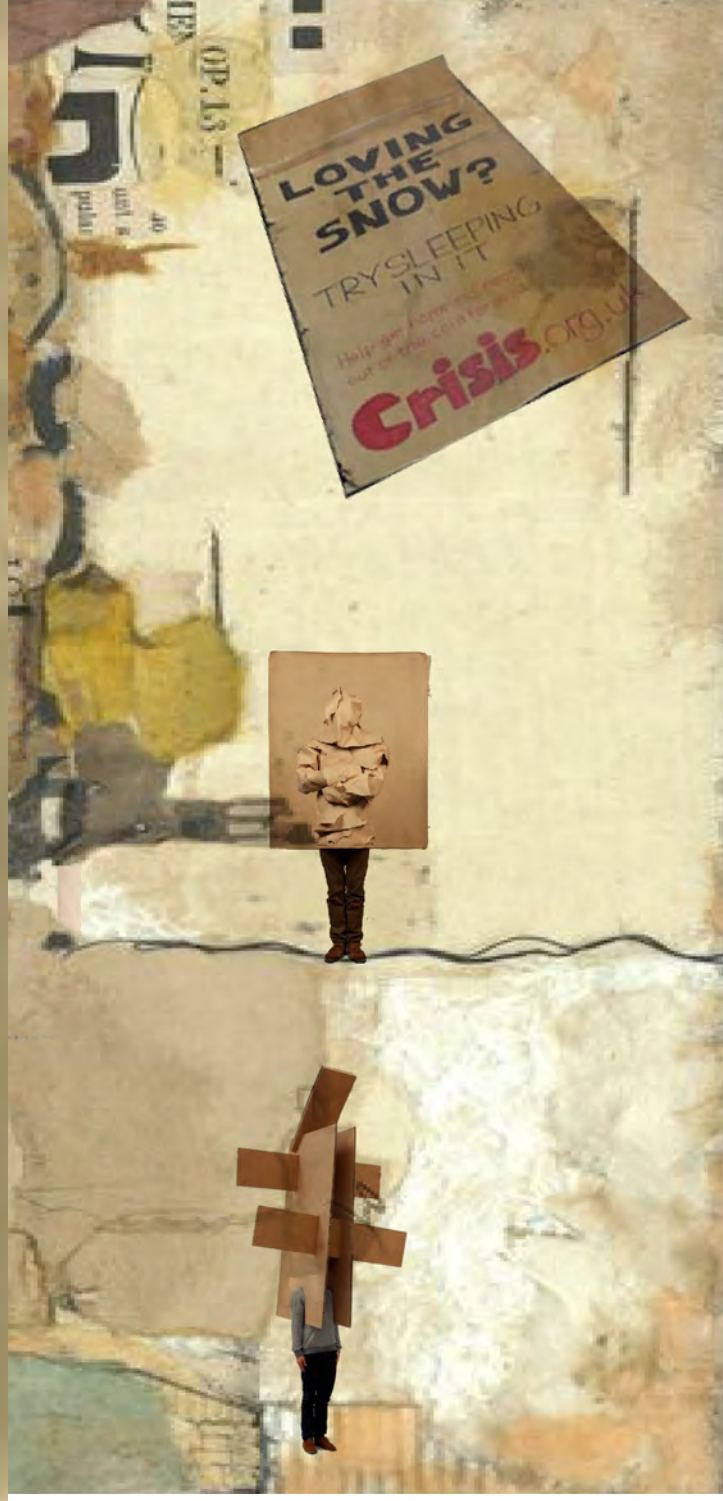
Imagen de Platea, Santiago a Mil

Enero- Abril de 2023:

El proyecto finalizó con la exhibición de cada una de las obras en su propio territorio habilitando reflexiones en el cómo nos relacionamos con los públicos, en la experiencia de colaborar a distancia y en la relevancia de sostenernos a través del trabajo artístico más allá de las fronteras territoriales.







Núcleos Regionales:

Iquique: Yisell Vargas y Tomás Bastidas - Museo Regional de Iquique y Centro Cultural Alto Hospicio/ ***Valparaíso:*** Rocío Rivera y Felipe Díaz - Parque Cultural de Valparaíso/ ***Santiago***: Macarena Campbell, Rolando Jara, Eduardo Cerón, Ramiro Molina, Mila Ercoli, Hugo Navarro-Nave y Matucana 100 / ***Chillán:*** Rocío Ramirez y Catalina Espinoza - Centro Cultural Municipal de Chillán / ***Punta Arenas:*** Ariel Oyarzún y Nataniel Álvarez - Espacio de resguardo creativo "La Salita".

Junio 2023:

Este proyecto, que nació en condiciones inhabituales y adversas, nos llevó a trabajar con una serie de restricciones que, en cierto modo, nos alejaron de nuestro impulso artístico inicial. No obstante, descubrimos en estas mismas restricciones una posibilidad de despliegue para nuevas vías de creación, generando redes con artistas que también estaban afectados por las mismas condiciones. Existía una necesidad de conectar a través del encuentro, de modo que el proceso de creación no tuviese como finalidad única un resultado estético, sino que, por, sobre todo, permitiera el desarrollo de una micro comunidad que conviviera y compartiera un proceso creativo, como una manera de sostenernos artística y afectivamente.

Esta experiencia nos permitió dialogar en torno a las realidades territoriales de los contextos en los cuales estuvimos y con los que construimos una colaboración en doble formato, audiovisual y presencial, en diversas modalidades: muestras de proceso, presentaciones verbales, talleres, presentaciones escénicas y publicaciones.

Otro aspecto fundamental, fue la posibilidad de valorar la relevancia de los centros culturales y del apoyo de las instituciones que acogieron y permitieron sostener el proyecto, a través de la co-producción y gestión, que hicieron posible el funcionamiento de los núcleos regionales y facilitaron el acercamiento a los públicos, generando espacios de presentación.

Todos estos elementos nos permitieron, a partir del acercamiento experimental a la materialidad del cartón, crear un espacio virtual y tangible, táctil, en permanente expansión, un lugar de encuentros artísticos y humanos, un políptico de cuerpos que puede ser observado y recreado desde múltiples perspectivas que siguen incesantemente constelando.

Participamos en FOCO CHILE Artes Escénicas con programadores de circuitos internacionales alemanes y africanos, encuentro tendiente a generar redes de colaboración entre artistas y espacios de diversas latitudes. El encuentro se realizó en Matucana 100. En esta instancia pudimos reflexionar retrospectivamente respecto al recorrido del proyecto y la relevancia del trabajo en red facilitado por este mismo.

Colectivo SOMOS/Proyecto Cartón: Macarena Campbell, Rolando Jara, Eduardo Cerón, Ramiro Molina, Mila Ercoli, Hugo Navarro.

SOMOS *es un colectivo escénico, de orientación inter y transdisciplinar, en el cual participamos artistas de diversas disciplinas, vinculados a las artes escénicas. A través de la exploración práctica indagamos en las materialidades, el cuerpo, sonido, la dramaturgia y el lenguaje audiovisual, generando experiencias que se despliegan en múltiples formatos. Todo lo que aparece en escena es un CUERPO RESONANTE*

La estética, política, ideología y dimensión conceptual y teórica de nuestros proyectos emana de la praxis escénica, pues desconfiamos de nuestras propias declaraciones y manifiestos.

Exploramos procedimientos experimentales para amplificar y expandir nuestra propia concepción artística: regresiones/conexiones con vidas pasadas, mindfulness, desarrollo de dispositivos de juego, partituras y creación de comunidades expandidas.

www.colectivosomos.cl