

Transcripción

Primera ponencia, lunes 8 de agosto de 2016

“Metodologías interdisciplinarias al interior del proyecto Emove: Diálogos entre diseño, interacción, sonido y danza”.

Francisca Morand y Javier Jaimovich, Universidad de Chile

Javier Jaimovich: Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos a este coloquio: “Metodologías interdisciplinarias al interior del proyecto Emove: diálogos entre diseño, interacción, sonido y danza”, espero que las conversaciones sean menos confusas que este título. Para nosotros es una gran alegría tener a los invitados y a este público presente en un tema que nos ha tenido bastante fascinados con Francisca durante nuestras colaboraciones durante los últimos dos años que llevamos trabajando juntos y esperamos tener un ambiente grato de presentaciones y de conversación en estos próximos tres días que vamos a estar juntos.

Primero que todo, dar algunos agradecimientos, este es un coloquio que es posible gracias al financiamiento de la iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas mediante la Universidad de Chile, agradecer a la Facultad de Arte, a los Departamentos de Música y Sonología, departamentos de danza y por supuesto hay todo un equipo detrás que ha hecho posible que este coloquio esté sucediendo en términos de producción, diseño, colaboraciones que van a ir viendo durante el proceso. Aparte del programa que me imagino que ustedes habrán recibido en la entrada de la sala, hay un sitio web que es www.emovere.cl/coloquio y allí no solo podrán encontrar los nombres y el horario de la ponencias sino que los resúmenes de cada ponencia y también información sobre lo cual van a estar presentando. También pueden unirse al evento en la página de Facebook que también está linkeada a la página de nuestro sitio web.

Bien, durante los próximos tres días tendremos un equipo sumamente interesante de presentadores, tanto nacionales como internacionales que nos están acompañando y que para nosotros es realmente un privilegio contar con su presencia y esperamos poder contar con una interesante y grata conversación con cada uno de ustedes. El programa va a ser principalmente durante las mañanas de este día lunes, martes y miércoles, como pueden ver en el programa que tienen, espero en sus manos y lo que hemos tratado con Francisca es de diseñar este programa de manera de que haya mucho espacio para la conversación porque como vamos a hablar ahora, Francisca les va contar un poquito más de nuestra motivación y de las preguntas que están detrás de este coloquio. Justamente más allá de escuchar las experiencias y las presentaciones de cada uno de nuestros ponencistas, quisimos dejar mucho espacio para poder tener diálogo y conversación sobre estos temas. Por eso, de partida, todas las mañanas vamos a tener un rico café que los va a estar esperando acá afuera, hay descansos y también hemos dejado mucho tiempo, esperamos que el suficiente tiempo para las preguntas después de cada ponencia.

Al final de cada día, a los ponencistas que estuvieron presentando, los vamos a invitar a participar en una mesa de conversación que va a ser moderada por distintas personas, hoy la sesión va a estar moderada por Sofía Muñoz. Sofía a ver si te puedes levantar para saludar para que la reconozcan y Sofía más allá de viendo los tiempos de cada presentación estará recolectando una serie de preguntas que vayan surgiendo durante la mañana para que después tener una conversación de este panel a las 12:45. Ahora bien, Francisca les va contar un poquito también de dónde viene la idea de hacer este coloquio.

Francisca Morand: Bueno como el título lo dice, este coloquio está enmarcado dentro de este nuevo ámbito, bueno no tan nuevo, se está desarrollando hace varias décadas un ámbito interdisciplinar que está dialogando con el uso de tecnologías, está desarrollando nueva tecnología y que de alguna manera en este intercambio, en este diálogo con las nuevas tecnologías y disciplinas artísticas, se está produciendo una especie de difuminación por un lado del campo disciplinar y también estas tecnologías hacen dialogar las artes con las ciencias, por lo tanto también hay un ámbito que empieza a dialogar de una manera bien especial. Entonces nuestra pregunta está en torno en qué metodologías de creación, investigación están requiriendo estas nuevas formas de arte – tecnología, arte-ciencia y cómo pensar estos nuevos tipos de proyectos. Por un lado, nuestros invitados están en ciertas áreas disciplinares o están en el desarrollo de ciertos aspectos artísticos como el diseño de interacciones, generando fisiología, composición sonora, creación en danza, en el ámbito de entender la percepción del espectador en estas nuevas formas artísticas y cómo se genera teoría de estas nuevas expresiones.

Nosotros les enviamos a cada uno de los panelistas una serie de preguntas para que ellos desarrollaran sus ponencias que nosotros considerábamos muy importantes a raíz de, como lo vamos explicar en nuestra presentación hoy día con Javier de nuestro proyecto que se ha desarrollado por un poco más de dos años, y que nos han, de alguna manera nos han presentado interrogantes sobre esta forma de relacionar estas disciplinas con la tecnología. Entonces, las preguntas que le enviamos son la primera: ¿qué elementos deben ser considerados al iniciar un trabajo artístico interdisciplinar?, ¿a qué conclusiones, reflexiones, metodologías interdisciplinarias han llegado en sus últimos trabajos?, ¿existen relaciones metodológicas entre proyectos de investigación y proyectos de creación artística? ¿qué rol tienen las nuevas tecnologías en las formas de producción artística contemporánea? Y cuáles han sido las principales dificultades y aciertos en el desarrollo de proyectos interdisciplinares, considerando sus propios proyectos y la observación de otras experiencias. Desde estas motivaciones es que cada una de estas ponencias va a, de alguna manera dialogar con estas preguntas y con estas nuevas forma de hacer arte.

Javier: Sí, me imagino que van a ir apareciendo más preguntas durante las sesiones y es parte de los que nos interesa que vayamos conversando, pero gran parte de lo que motiva este coloquio viene de un proyecto llamado Emovere que hemos codirigido con Francisca desde comienzos del año 2014. Justamente mezcla no solamente la academia, desde el Departamento de Danza y el Departamento de Música y Sonología de nuestra facultad sino que juntó piezas

de distinto tipo y antes de comenzar a hablar de qué se ha tratado este proyecto, quizás mostrarles primero un pequeño video de una obra que salió de este proyecto que se estrenó el año pasado y veremos esto para comenzar. (Muestra video)

Bien eso es un pequeño extracto estilo tráiler de lo que fue la obra *Emovere* y vamos a ir, espero viendo más videos durante nuestra presentación. Para contarles cuál fue un poco el origen de esta obra, nosotros con Francisca nos propusimos hacer un trabajo de investigación y creación artística en torno al tema de la emoción tanto por nuestros intereses como por nuestras experiencias pasadas donde se juntaron distintos aspectos y acá es donde surge nuestro primer encuentro interdisciplinar. Tuvimos temas de tecnología e interacción, en esta obra habían cuatro bailarines en escena, cada uno de ellos, como podían ver en esta foto y como podían ver en el video con sensores fisiológicos, sensores que miden las señales eléctricas del cuerpo humano. Tenían tres sensores de electromiograma que miden la tensión muscular, uno en cada brazo y uno en cada pierna y un sensor de electrocardiograma como pueden ver en el pecho de la bailarina allí y estas señales las elegimos justamente porque nos interesaba ver cómo el cuerpo de los bailarines en escena era intermediado, cruzado por distintas emociones que ellos estaban trabajando para esta obra. Entonces habían temas de creación sonora de composición musical que era todo un ambiente de generación en tiempo real que era modulado por esta señal de los bailarines, hay un aspecto también de la visualidad de la obra con respecto a algunas proyecciones interactivas y diseño escénico. Bueno, Francisca les puede contar un poco sobre los componentes de movimiento y coreográficos.

Francisca: A esto se le agrega una composición coreográfica, un desarrollo de un lenguaje corporal en torno a la emoción y a la interacción entonces todos estos elementos complejos estaban y el objetivo final era crear una obra y para ello tuvimos, y por la complejidad de los elementos, tuvimos bastante poco tiempo y entonces aquí es donde surgen aspectos y nos damos cuenta que aun habiendo terminado esta obra pudiendo estrenarla, tener esta temporada más se nos abren preguntas y dudas sobre el proceso y sobre las tomas de decisiones que tuvimos en ese momento.

Javier: En cierta medida, tenemos claro que encontramos algo muy potente en esta colaboración que el resultado nos pareció interesante no solo desde el punto de vista de la obra de creación que salió de ahí, sino que la multiplicidad de elementos que se confluieron en el punto de encuentro de todo este equipo multidisciplinario. Por supuesto que nos interesa seguir trabajando hacia adelante en nuevas colaboraciones y de hecho nosotros mantenemos nuestro trabajo de investigación creativa, pero nos parecía sumamente importante para seguir colaborando entender lo que había pasado con este proceso. Muchas decisiones quizás se tomaron de forma intuitiva, muchas decisiones como decía Francisca, sin tener el tiempo suficiente y nos gustaba la idea de plantearnos esas preguntas metodológicas que tienen que ver con nuestra ponencia de hoy en día. Entonces nos pusimos como objetivo identificar, analizar e incluso criticar las metodologías que ocupamos en este proceso, exponérselas de manera bastante transparente al resto de ustedes para escuchar y saber qué tipo de observaciones, comentarios y qué es lo que han visto ustedes en su experiencia interdisciplinaria que podría

nutrir proyectos como Emovere, sino que proyectos de naturaleza interdisciplinaria en los que se mezcla arte, tecnología, ciencia y distintas miradas.

Francisca: Nosotros partimos con una serie de preguntas, preguntas que abrieron un poco que nos permitieron de alguna manera, sin conocernos y a veces sin siquiera conocer bien las disciplinas de la cual veníamos, podíamos entender que las preguntas radicaban en cómo estas distintas disciplinas se iban a encontrar y qué lenguaje iba a surgir de este encuentro. Entonces, planteamos cinco preguntas como ejes para nuestro trabajo de investigación – creación, la primera es: ¿qué forma toma el lenguaje disciplinar? Es decir, como cada de las disciplinas, de danzas, sonora o visual emergen para interpretar los conceptos auto perceptivos basados en la emoción, todo estaba centrado en el tema de la emoción.

Javier: También nos preguntamos qué forma toma el lenguaje interdisciplinar que emerge y que herramientas se desarrollan para intermediar estos materiales disciplinares.

Francisca: Y, además, cómo se configuran los procesos de composición con procesos biológicos que son alusivos y que están en constante mutación como son estas bioseñales que están cambiando todo el tiempo.

Javier: También qué posibilidades de expansión en el campo artístico provee experimentar con materiales biológicos mediados por tecnologías, sabemos que muchos de ustedes tienen experiencia con este tipo de señales, nos gustaría escuchar sus opiniones.

Francisca: Entonces al final, es posible crear un lenguaje interdisciplinar basado en estos procesos biológicos, tecnológicos, sonoros, visuales y de danzas que realmente tengan una fuerza y una claridad expresiva al mismo tiempo tenga sentido para un espectador pueda la idea de crear esta obra de poner todo esto en conjunto.

Javier: Bien bueno, volviendo a algunos temas metodológicos de las premisas como decía Francisca esta es la primera colaboración que hacíamos juntos tampoco nos conocíamos antes como académicos y bueno partimos de algunos lugares. Lo primero que pensamos fue conformar un equipo multidisciplinario con gente que estuviera de la práctica hasta la teoría y con gente con mayor experiencia en investigación otros con mayor experiencia en creación artística. Un equipo no menor que en su núcleo eran diez personas y que en el equipo expandido había gente colaborando y éramos dieciocho personas. Gran parte de ese equipo partió sin conocerse, había algunos que habían trabajado juntos anteriormente pero la gran mayoría era la primera vez que trabajábamos juntos.

Francisca: Entonces también partimos de la base de generar un laboratorio, la idea de un lugar donde las relaciones entre estos distintos actores fueran horizontal, donde hubiese acuerdos donde las ideas y los resultados se fueran jerarquizando en el proceso y poniendo como motor la idea de la fuerza que iban surgiendo estas ideas que iban surgiendo. Cuáles eran las ideas con más fuerza entonces esas eran las ideas que iban quedando también y una idea más horizontal de trabajo no tan jerárquica a nivel de roles.

Javier: Esto es bastante común en proyectos de esta naturaleza, trabajamos con distintos ciclos tanto micro como macro iterativos en el sentido de estar revisando constantemente las historias e ideas que se planteaban en este laboratorio que le llamábamos, lugar en donde nos encontrábamos porque no siempre trabajábamos juntos, a veces algunos equipos trabajaban por separado pero teníamos este lugar de encuentro en el laboratorio en donde se proponían las ideas, se revisaban las acciones, después las evaluábamos, las conversábamos, revisábamos y volvíamos a seguir en ese ciclo. También algo que nos pusimos como premisa en un comienzo fue que si queríamos que realmente fuera un proyecto interdisciplinar entonces tenía que tener doble dirección, lo que implicaba que las decisiones tenían que probablemente demorarse más porque teníamos que estar constantemente en reuniones con Francisca, reuniones semanales para preparar todas las actividades que se estaban realizando en el proyecto pero que nos permitía mantener un equilibrio en las disciplinas involucradas en el proyecto.

Francisca: Además de eso, formulamos el proyecto como en fases. Primero, tuvimos una fase de experimentación, la llamamos así y duró alrededor de seis meses, donde fuimos probando primero, conociéndonos, relacionándonos con ciertas técnicas, ya sea la interacción, ya sea la inducción emocional, que vamos a explicar más adelante. Luego de entender cómo funcionaban estos distintos materiales entramos en una fase de creación y composición que de alguna manera también funciona iterativamente. La creación tiene fases para que haya una exploración de las ideas, un planteamiento de las ideas originales y luego la composición, eso requiere momentos en los que ya decidimos esto es lo que dejamos, se toman las decisiones pero luego volvíamos a fases de creación en esos procesos de toma de decisiones hasta llegar a la última toma de decisión que ya es el montaje de la obra. Esta fase de experimentación, es la fase que nos plantea, nos demanda poder establecer las metodologías de trabajo, desde ahí, cuando ya podemos establecer las metodologías podemos tomar la decisión de que entramos en una fase de más creación. En esta fase por un lado hay una inmersión de técnicas, que lo llamamos así que nos demanda por ejemplo, tener sesiones con una técnica de inducción emocional, el “Alma Emoting”, creado por una chilena, Susana Bloch. Los bailarines tenemos esas sesiones, pero por otro lado también tenemos sesiones en donde probamos constantemente este proceso de “*biofeedback*” con los sensores de electromiograma y el electrocardiograma para entender cómo funciona con un cuerpo que se mueve en el espacio, un cuerpo de bailarín. Es un momento para establecer una forma de trabajo y es donde se desarrollan las primeras maquetas sonoras, las primeras maneras de interactuar y de crear un lenguaje corporal desde el bailarín pero lo principal que nos damos cuenta en esta fase de experimentación es que en este encuentro no hay un choque, no sé cómo decirlo, una especie de darnos cuenta que también en las disciplinas tenemos modos de producción muy distintos. Estos modos de producción requieren tiempos diferentes, espacios diferentes, materiales para trabajar diferentes, por lo tanto, tenemos sesiones para poner en conjunto todos estos materiales, pero también tenemos sesiones completamente por separado. De esa manera, cada uno de nosotros va a explicar de qué manera cada metodología disciplinar desarrollaron en este proceso para poder llegar a entender luego cómo funcionaban juntas y para eso Javier va a explicar, su ámbito el de interacción sonora.

Javier: Es interesante porque es como la analogía de estos distintos modos de producción, como dijo Francisca, tienen que ensamblar de alguna manera y eso implicó que tanto mi forma de trabajo que traía de proyectos, principalmente asociados con música y arte sonoro, tenían que adaptarse para conectarse con los modos de producción con los que trabaja Francisca. En ese sentido, yo tenía material de estas variaciones fisiológicas como les contaba que provenían de la electricidad que producían los cuerpos de los bailarines que, como bien decía Francisca son muy fluctuantes, son bastantes impredecibles a veces y que no solo responden a variaciones, por ejemplo, emocionales cuando ustedes tienen que hablar en público y se les acelera el corazón o le sudan las manos, sino que son otras variables, en este caso, los movimientos coreográficos de los bailarines. Entonces, no es lo mismo analizar las señales fisiológicas de alguien que está sentado inmóvil en una silla, que alguien que está en movimiento en un escenario. Algunos de esos son movimientos voluntarios y otros son involuntarios y esa era la complejidad del material el cual yo estuve trabajando. Para poder desarrollar un método de trabajo que justamente a mí y a mi equipo nos permitió seguir diseñando y proponiendo variables artísticas a este proyecto, trabajamos con este modelo, básicamente teníamos tres señales de electromiograma y otra de electrocardiograma por bailarín, esto tenía que llegar a un computador ser limpiado, tener un proceso de pre procesamiento para después ser mapeado y al que le interese hay dos papers, que presentamos este año en la Conferencia de NIME que los pueden leer para tener un poquito más de detalle de cómo funcionó este aspecto pero lo interesante desde el punto de vista del método de trabajo de nuestro equipo tuvo que ver con separar lo que fue los distintos modos de interacción que venían inspirados justamente del análisis y la observación de lo que pasaba en el cuerpo de los bailarines siendo atravesados por estas inducciones emocionales que Francisca más adelante va a hablar más de eso y separarlo de los distintos objetos sonoros, a los cuales nosotros conectábamos y mapeábamos a cada uno de los bailarines, a veces grupalmente, a veces individualmente para ir avanzando en el diseño sonoro de la obra. Para explicar un poco mejor esto, vamos a hablar de los cuatro modos de interacción que diseñamos para esta obra en particular que están impulsados por algunas metáforas y algunas conversaciones de cada paso, de cada evento, otro al que le llamábamos voz y control y, por último, uno de voz y feedback, quizás sea mejor que veamos unos videos sobre esto para ir explicando.

Entonces en esta primera sesión de laboratorio, en una fase de experimentación justamente, hubo como dijo Francisca un choque disciplinario de cómo me comunico con el otro, cómo entiendo lo que me está tratando de transmitir de proyectar, principalmente cuando uno está trabajando en base a maquetas, cierto. Hubo mucho de observación, hubo mucho de conversación en eso hubo unas sesiones de trabajo dancístico en donde, justamente Francisca y su equipo de bailarines iban trabajando distintas cualidades de movimiento, aumentando y disminuyendo el tono muscular de su cuerpo, lo que nos sugirió una forma de interactuar con ese tono, pensando en distintas capas de tensión muscular que se iban acumulando, superponiendo y complejizándose y esto como se alcanza a ver la proyección de Poly una de las bailarinas de Emoveere estaba justamente recorriendo estas distintas capas de tensión muscular, y con eso variando la sonoridad de un objeto sonoro, el cual podía ser

intercambiado, de hecho teníamos decenas de objetos sonoros diseñados para funcionar con este modo de interacción. Pero una vez que los bailarines comprendieron que y asimilaron esta forma de interactuar, ya podían a partir de eso empezar a componer coreografía. Este modo venía de la forma de manifestar como erotismo que tenía esos cambios suaves de tono muscular, otras emociones como rabia o miedo, presentaban señales bastante más impulsivas dentro del electromiograma, esto los ponía en una situación de pensar, la forma de conectarnos e interactuar con los bailarines desde otra perspectiva.

Tanto la construcción como el diseño de objetos sonoros que en este caso incluso están tomando la misma voz de los bailarines que fueron pre grabadas, llegaban estos bancos de archivos que cada vez que existía un impulso eléctrico en su musculatura, los gatillaba de distinta manera.

Por otro lado, teníamos distintos modos de interacción que ocupaban la voz de los intérpretes. Estos videos están disponibles en el sitio web del proyecto y hay más material visual para el que le interese pero el punto el que me interesa enfatizar es que este modo de trabajo en el que pudimos hacer estas divisiones con estos modos de interacción del diseño y la composición de estos objetos sonoros nos facilitó la conversación y el diálogo especialmente con Francisca desde la codirección y también tener una metodología de trabajo que nos permitía ir avanzando de manera más eficiente en el laboratorio, en el escaso tiempo que teníamos disponible para ir probando distintas ideas en ese ambiente. Hay otro modo que podemos revisar más adelante que tenía que ver con ser un poco más reactivo y era ocupar el electrocardiograma amplificado en escena. Por ahora le cedo la palabra Francisca que les va a conversar sobre las metodologías desarrolladas desde la danza.

Francisca: Como pongo allí en el título es una danza interdisciplinar porque hay aspecto que son disciplinares y aspectos que están en este constante diálogo con el sistema interactivo y esta inducción emocional que va transformado también la danza. Por un lado, lo que me fui dando cuenta es que lo que yo necesitaba era desarrollar una corporalidad en base a los procesos subjetivos que estaban teniendo los bailarines, cuatro bailarines, con entrenamientos diferentes, con background diferentes, pero que además de eso, procesaban todas estas experiencias de una manera particular. Entonces en vez de tratar de homogeneizar y tratar de un lenguaje que fuera de la obra, era más bien cómo relevar esta experiencia subjetiva de cada uno y entonces poder tomar decisiones con lo que iba surgiendo. Aun así, todos, los cuatro bailarines, nos imbuimos en estas técnicas, por un lado el “*Alma emoting*”, esta técnica emocional que nos profundiza en seis emociones básicas y todos los aspectos fisiológicos, esta técnica, este sistema, ve la emoción como un evento físico primero. Entonces está principalmente basada en los procesos de respiración, tono muscular y gestos faciales-corporales. Por otro lado, estaba toda esta experiencia con el “*biofeedback*” y los sensores que nos iban modificando nuestro movimiento. Desde allí entonces, desde estas técnicas está cómo desarrollar, a partir de ellas cualidades actorales, es decir cada interprete a cargo de su manera de moverse y explorando estos dispositivos materiales y técnicas. Esto requiere de mi parte una dirección que va analizando, descomponiendo los elementos para recomponerlos siempre

relevando en ellos, más presentes ciertos aspectos de lo que iba apareciendo, entonces más bien yo trabajo como directora-guía que diciéndoles que tienen que moverse de tal o cual manera o mira en esa parte que te moviste así, mira lo que pasó como relevando y haciendo presente las experiencias que eran muy subjetivas y muy fuertes también, para poder verlas de afuera cuando se estaba teniendo la experiencia con todos estos elementos.

Finalmente como directora me queda seleccionar y componer desde lo que aparece, voy a dar un ejemplo con el “*Alba emoting*”, específicamente con el erotismo que fue una de las emociones que también estuvo muy presente en la obra. En la figura acá, muestra el patrón respiratorio que es oscilante y continuo que se produce con la boca y hay una serie de características físicas que aparecen como el tono, lo ondulante, la aparición de lo pélvico, la posición del cuello, la mirada así como un poco difusa y además de eso, incita a ciertas acciones corporales como el buscar otro cuerpo, el deseo de intimidad y también releva mucho la sensación de la piel. La piel aparece como una parte corporal muy potente en la emoción. Entonces desde esta experiencia con todos los factores físicos, nosotros explorábamos y cada intérprete iba de alguna manera desde las distintas cualidades físicas que nos daba, esa emoción en particular, por ejemplo, nos dábamos sesiones en las que nos íbamos probando cada uno y transformado esos elementos en un lenguaje que era particular. Aquí están los cuatro bailarines y cada uno va probando, uno quizás está probando el aspecto más pélvico, el otro el aspecto más ondulante, otro con su sensación con la piel y así va quedándose con una manera particular de moverse. Pero por otro lado también, paralelo en este proceso emocional, estaba todo el proceso de interacción que allí en la aparición de este lenguaje subjetivo, particular de cada bailarín, estaba modulado por muchos elementos. Por un lado, está el poder manejar este “instrumento sonoro” que tenía partes específicas en donde estaban los sensores pero que nosotros queríamos que se trasladara a todo el cuerpo que el cuerpo estuviera vivenciando toda esta experiencia. El mismo hecho de sentir un cuerpo que está sonando que mi cuerpo está sonando, genera una percepción y un estado de alerta muy particular que también va modulando el lenguaje del bailarín. Pero por otro lado, ir dialogando con un sistema que es muy alusivo, muy dinámico que tiene algo de controlable pero bastante incontrolable también, también están las cualidades sonoras que estaban puestas de la composición sonora y va generando en cada bailarín, respuestas que son diferentes y por otro lado, poder empezar a manejar parámetros musicales muy básicos como la duración, el volumen, la intensidad, también nos hace sentirnos de alguna manera músico-bailarines.

Aquí hay un ejemplo de una de las primeras fases de interacción que estoy trabajando con tono, el juego del tono va produciendo un campo expresivo, más allá, no solamente pensando en la emoción sino que en el puro cambio de tono va generando distintas percepciones corporales que también se van interrelacionando con los cambios que se van produciendo en el objeto sonoro que va haciendo que se vayan tomando decisiones en tiempo real corporal.

Entonces como un tercer aspecto que queremos relevar, es todo el ámbito que podríamos decir lo que significó la dirección interdisciplinaria como finalmente pudimos poner en conjunto todos estos elementos que estábamos desarrollando, a veces en paralelo y a veces en conjunto.

Por un lado, está como mencionó antes Javier una co-dirección que es real con reuniones para ponernos de acuerdo qué elementos íbamos a poner en juegos en cada sesión. Generar un modo de trabajo en el que pudiéramos llegar a acuerdos pero también relevar el hecho de que este laboratorio era un lugar para probar, equivocarnos, para ver lo que funcionaba, lo que no funcionaba y desde ahí poder seguir adelante, poder permitir múltiples iniciativas, múltiples propuestas y evitar homogeneizar el equipo, llevar cada una de las cualidades que tienen y eso es lo que se ve en la obra.

Javier: En ese sentido, lo interesante de esta forma de dirigir es que nosotros podemos dirigir la obra completa en aproximadamente una hora y hacer una especie de mapa de cómo tienen que ir apareciendo las distintas personalidades, las distintas opiniones, las distintas formas de relacionarse con el proyecto, y eso está de manifiesto en el resultado artístico.

Fue muy importante que fuera un proceso gradual en el sentido de ir complejizando de a poco estos elementos, en un comienzo partimos desde puntos muy complejos de cada disciplina y eso nos tuvo un poco confundidos en el comienzo, pero después cuando logramos encontrar estas simplificaciones, estos ladrillos básicos con los que construir tuvimos un punto de encuentro bastante productivo y bueno la forma de cómo enfrentábamos también la confusión de hacia dónde dirigir el proyecto, de este rol, de esta especie de director, editor, organizador de mucho material. Se generó muchísimo material el que nosotros básicamente íbamos eligiendo qué es lo que nos parecía relevante de una forma bastante heurística, mucha prueba y error.

Hay una lectura que tuvimos cuando estábamos partiendo el proyecto y esto es súper interesante porque viene de una tesis que adoptó metodologías de la publicidad y la optó para proyectos creativos multidisciplinarios. Aquí hay algunas de las sugerencias que hace *Pricken* y que nosotros asumimos como nuestras también, leyendo las encontramos finalizando el proyecto y las volvimos a releer y dijimos, en realidad tiene mucho sentido esto que aparece en las sugerencias de *Pricken*.

Francisca: Como una manera de cerrar esta ponencia y plantear nuestras reflexiones y es lo que abre un poco nuestras preguntas, ésta aparece como un proceso de trabajo en donde se va mezclando lo multidisciplinario, como disciplinas trabajando por separado e inter. También la pregunta de cómo trascendemos a este lugar porque a veces es difícil balancear quien llevaba a quien, si a veces era la coreografía la que mandaba, si era la interacción, si era el sonido si era la emoción.

Javier: Bueno y al establecer esta metodología de trabajo en donde existe mucho material y se va eligiendo de una manera un poquito fragmentada surge el desafío de cómo conectar estos elementos que a veces puede ser difícil asociarlos dentro de una poética artística.

Francisca: Por supuesto, ya lo mencionaba antes, este choque – encuentro con los modelos de cada disciplina y los tiempos y las maneras de hacer y ponerlo en diálogo.

Javier: Nosotros establecimos este lugar de trabajo, este laboratorio en donde nos íbamos a encontrar desde las distintas disciplinas con este concepto de la jerarquía de la idea. En ese lugar iban a discutir y dialogar distintas ideas y perspectivas que justamente iban ir dando el relato del proyecto. Si tuviéramos que hacerlo de nuevo, probablemente seguiríamos un formato similar, pero aun nos surge la pregunta de cómo se toman las decisiones en ese laboratorio, cuál es la mejor idea que prevalece, tiene que ver con la capacidad argumentativa, tiene que ver de la experiencia de donde viene o tiene que ver otros aspectos, que es algo que nos seguimos preguntando.

Francisca: También algo queda en la sensación de que este campo interdisciplinar, sobre todo de nosotros que no nos conocíamos, requiere de un espacio de confianza en el proceso y de que vamos a ser capaces de explorar este territorio, de estar muy abiertos y en el presente con la incertidumbre pero también muy atentos con ser espontáneos e intuitivos en el proceso. También nos quedamos preguntando sobre si realmente, al llegar a este lugar en donde realmente sentíamos que el lenguaje iba a tener fuerza expresiva, iba a tener sentido, bastaba solamente con estar juntando materiales y seleccionándolos. Pero aun así, sin conocer los resultados, se estaban tomando constantemente decisiones entonces eso es lo que nos queda un poco abierto si o de qué manera si aparece y si la intuición es solamente la manera de enfrentarse a esto.

Javier: Bien nosotros somos la cara visible de este proyecto, pero detrás de Emoveire hay todo un equipo que trabajó de manera muy colaborativa y que nosotros realmente nos sacamos el sombrero delante de ellos porque hubo mucho trabajo y muchas buenas voluntades para colaborar. Estamos muy ansiosos de escuchar sus preguntas, comentarios o sugerencias o cualquier otra pregunta que puedan tener de este proyecto.

Francisca: Gracias.

(Aplausos del público de la sala)

Moderadora: Ahora tenemos unos diez minutitos para que podamos conversar, hacer preguntas, comentarios. ¿Hay alguien que quisiera partir?

Hombre 1: Gracias por la conversación, tengo dos preguntas y no sé cómo exactamente abordarlas en profundidad cada una. La primera es sobre en el nivel meta, que mucho de su charla trata, el proceso del nivel específico de la pieza es como la interdisciplinariedad. Mucha gente, no todos, usan la interdisciplinariedad para expresar no solo colaboración de trabajar juntos sino que también traer algo de vuelta a tu propia disciplina desde la colaboración. Yo me preguntaba de ustedes dos: ¿Cuáles o qué creen que trajeron de vuelta a su propio campo de estudio o disciplinas estudiando la colaboración? Mejor para aquí, antes de entrar a la pregunta más detallada de la pieza en sí misma.

Javier: Entonces la consulta tiene que ver con cuánto definimos como nuestro de este concepto de interdisciplinaridad definido como cuánto de la disciplina del otro permea la disciplina de cada uno. Si quieres puedo partir yo.

Francisca: Bueno.

Javier: En ese sentido, para mí que principalmente me he especializado en diseño de interacciones sonoras, hay algo que yo intuía desde hace un tiempo especialmente trabajando con el cuerpo y las señales fisiológicas que esto podía ser muy potente en el trabajo con bailarines. Por su capacidad impresionante de trabajar con el cuerpo en todas sus dimensiones y lo que me he elaborado es toda esta línea de sinergia entre movimiento y sonido, cómo se pueden ir integrando en el diseño de interacciones como una sola cosa y no verlas de manera fragmentada sino que pensar en un diseño de interacciones en conjunto. Como se puede diseñar un sonido y una interacción como un solo gesto, eso es algo que estamos explorando en esta siguiente fase y que para mí ha sido un aprendizaje muy interesante.

Francisca: En cuanto a mi disciplina fue un proceso tremendamente enriquecedor, como dice la palabra Emovere, me movió de mi lugar. Por un lado, porque siempre he estado interesada en el campo perceptivo, el campo de la atención del cuerpo mientras se mueve, pero esta relación con el sonido, cómo el sonido me mueve realmente y no esta tradición de la danza con la música que es muy histórica que tiene muchos siglos pero entrar a estos procesos muy básicos de entender el sonido como un material crudo y como tratar de desglosar qué es el sonido y cómo me mueve realmente para generar un movimiento desde otro lugar.

Bueno, también está todo este tema de la emoción que aun nosotros trabajando con el cuerpo, de muchas sensaciones realmente no había tenido un trabajo de la emoción realmente como un evento físico que me mueve también con esa claridad, al mismo tiempo de que estoy siendo un instrumento que modula sonido. Esa experiencia multidimensional del cuerpo, genera un cuerpo muy expandido que es otro cuerpo de la danza, no es el cuerpo de la danza tradicionalmente entrenado.

Hombre 1: Mi segunda pregunta, de hecho iba exactamente en lo que mencionaste Francisca. Los sensores que usaste, son sensores que realmente no te hablan o miden el movimiento, más bien lo hacen de la tensión, miden la emocionalidad y por eso, estaba curioso, porque aquí es donde se pone interdisciplinario. La elección de lo que se sintió y como puede dictar lo que el bailarín hizo. ¿Uds. tuvieron un deseo de tener sensores de emocionalidad en la pieza que se agreguen a los sensores físicos que tenían o solo estaban interesados en lo que pueden y no pueden hacer visible o gestar con estos sensores en sí mismos?

Francisca: Sí quisiera tener otro tipo de sensores que midieran más el tipo de movimiento, bueno en algunos aspectos, a veces el no poder controlar estas señales fisiológicas que nos hacían estar muy pendientes de los aspectos físicos, a veces las relaciones con el sonido, miradas desde afuera, no siempre me parecían las más efectivas. Pero también fue todo un proceso acostumbrarme a toda esa estética que aparecía, esa estética de lo indeterminado, creo

que de alguna manera, me llamó mucho la atención, y por otro lado, el estado que me pone como bailarina el estar dialogando con estas señales que no tienen directa relación con mi movimiento produce un nuevo estado que creo que es muy particular y que abre más preguntas y que posibilita otro lenguaje.

Persona 2: Les quería hacer una pregunta relacionada con el proceso transdisciplinario, me parece súper interesante lo que describieron en términos del proceso de investigación, el proceso creativo. Ustedes de alguna forma hicieron dos cosas, un proyecto de investigación y también una obra, eso conlleva mucha tensión que yo creo que ustedes experimentaron. Quizás podrían hablar un poco más sobre eso, cómo se puede incorporar porque yo creo que en Chile no tenemos una cultura de incorporar la investigación dentro de los procesos creativos. De hecho están los fondos de cultura y por otro lado, están los fondos de Conicyt, entonces no hay una instancia común. Quizás podrían hablar un poco más de esa tensión y qué sugerencias les darían a personas que quizás están trabajando en proyectos creativos, que quizás quieran incorporar elementos de la investigación en esos proyectos creativos, quizás que hablaran de los hitos y de este nuevo proyecto qué cosas están haciendo diferente, qué elementos están incorporando nuevos.

Javier: Yo creo que es una conversación que da un poquito para profundizarla que quizás podamos continuarla después en el resto de los días. Pero en breve, algo que mientras estábamos preparando esta ponencia con Francisca, uno puede reflexionar sobre muchas metodologías interdisciplinarias pero al final del día los que van a hacer interdisciplina son personas y en lo nuestro sucedió que yo tengo una mirada un poquito más cargada hacia la investigación, Francisca más hacia la creación artística y fue justamente las conversaciones, el diálogo y la relación que pudimos desarrollar en conjunto, desde esta mirada bastante equilibrada dentro de la dirección del proyecto lo que yo creo que permitió que el proyecto tuviera esas dos cualidades. Entonces, me imagino que se podría responder en que claro habría que encontrar personas multidisciplinares más que seguir una receta, o algo así, bueno es justamente el tipo de preguntas que nos estamos haciendo para este coloquio.

Persona 3: Muchas gracias, tengo una pregunta relacionada con la interpretación y los bailarines, es muy elaborado y complejo proceso, entonces cuándo de esto comunicaron a la audiencia sobre esto.

Francisca: Ella hace una pregunta sobre la complejidad que hay detrás de obra y cuánto realmente se comunica a la audiencia y bueno, por un lado, si nosotros sabemos por las preguntas que se han hecho realmente la audiencia en general no pudo entender, en muchas ocasiones, el mecanismo justamente porque estas señales fisiológicas no tienen una directa expresión o relación con el movimiento que se está produciendo en los bailarines. Entonces eso, a veces desorientaba. Entonces habían personas que querían entender el sistema, por otro lado, o sea ni siquiera a nosotros. A nosotros nos costó mucho tiempo entender lo que estaba

pasando por lo que no pretendíamos entender que en una función de una hora, todas las personas pudieran comprender lo que había detrás, los que nos arrojamos fue justamente en la potencia, la expresividad, la intensidad que tenían todos estos elementos, en conjunto y esa provocación que producían en la escena todos estos elementos. Creo que las personas que lo pudieron “experienciar”, muchos de ellos se quedaron con eso. Más bien, con lo que producía el encuentro de esta potencia y cómo eso los movía. Creo que eso es quizás la fuerza que puede tener este tipo de proyectos.

Moderadora: Muchas gracias por las preguntas, lamentablemente ya tenemos que comenzar con la segunda presentación. Entonces les voy a pedir que guarden sus preguntas y comentarios para la última parte del panel de discusión y así, podemos seguir conversando sobre todos estos temas.