

Proyecto PASO

Performance Colectiva Internacional
Danza y Nuevas Tecnologías

www.proyectopaso.net

Produce: *en lugar de creación y en producción.*

cultura e innovación para el cambio social

III/ SYNOPSIS DE LA OBRA

IDEA

Proyecto Paso. Bahía, Tempe, Sevilla. Performance Colectiva Internacional, Danza y Nuevas Tecnologías. El proyecto PASO nació de un **encuentro artístico internacional** que ha unido tres zonas geopolíticas del planeta (Brasil, EEUU, España) con la intención de formular un **análisis crítico y una reflexión conjunta sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.**

El contexto elegido para este encuentro ha sido Internet porque permite elaborar un trabajo de creación conjunta, investigando en materia de coreografía y nuevas tecnologías y desarrollando nuevas formas de interacción.

SYNOPSIS

Desde estos tres puntos del planeta, se crea una declaración danzada, que interpreta los diferentes artículos recordados, poniendo en valor, pero también reflexionando y poniendo en cuestión su valor actual debido a su continuo incumplimiento. El punto de partida metafórico, ha sido la comparación de la declaración de **los Derechos Humanos con el fenómeno de las Ilusiones en la percepción.**

La coreografía se desarrolla a través de un **proceso audiovisual**, usando las nuevas tecnologías, y es el medio para llevar a cabo la investigación, experimentación y creación conjunta entre bailarines, artistas audiovisuales, técnicos informáticos y músicos. Un **software libre** específicamente diseñado en plataforma Linux y disponible en la Web, permite el control en tiempo real de los parámetros visuales de la performance.

Al mismo tiempo, se ha abierto un **foro público** en Internet, donde cualquier persona puede dejar su opinión sobre los Derechos Humanos. Estos testimonios aparecen en la visualización final e interactúan durante la performance convertidos en efectos visuales, sonoros, gráficos para incorporar así la visión que de esta declaración y su aplicación tienen las personas en concreto.

La performance streaming es **transmitida en directo a través de Internet** por streaming, desde cualquier organización que lo quiere difundir.

Proyecto Paso, experimentación entre la danza y las nuevas tecnologías, propone un discurso colectivo y universal, donde una creación innovadora sirve como vehículo de comunicación de las realidades sociales, culturales y políticas reflejadas en la Declaración de los Derechos Humanos.

Desde el nuevo espacio-tiempo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, este proyecto permite esa libertad utópica que plantean los Derechos Humanos: no existen fronteras, las personas son libres de intercambiar información, expresar su opinión, crear juntos.

I/ BIOGRAFÍA DE LOS SOLISTAS

Salud López – directora artística, coreógrafa y bailarina andaluza.

Pedagoga y gestora cultural. Crea las compañías de danza contemporánea *Octubre* (1990) y el proyecto *Sevilla Corporativa de Danza* (2005), así como el proyecto de formación y creación multidisciplinar *endanza* (2000), y *en lugar de creación* (2005) dedicados fundamentalmente a la formación, la experimentación y la creación coreográfica. Ha sido profesora y coreógrafa en el Dundee Community Festival en el

programa Theatre about Europe (Escocia), para la Cía Northem Stage en Newcaltle (Inglaterra) entre 1995 y 1998, y para el Master de Escenografía de Central Sant Martin School de Londres durante los años 2002, 2003 y 2004. En 2006, dirige el proyecto internacional e interdisciplinar de formación y creación *Bauhaus Catedrales, ideas y construcción para un fin común*, y *Catedral Cinética* dentro del proyecto iMIRA! de la Unión Europea. También colabora con artistas, como Israel Galván en su obra *Los zapatos rojos*

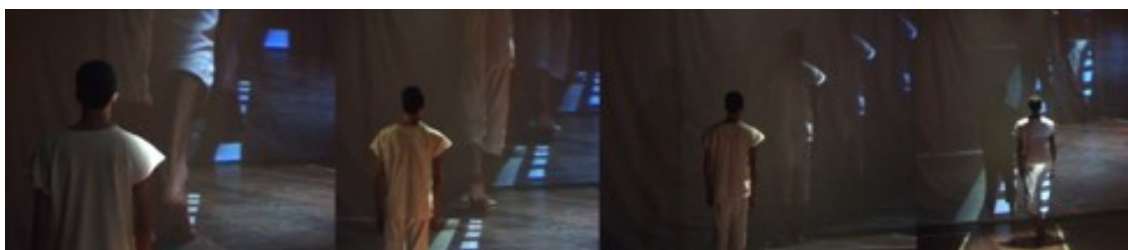
(1998) y con Andrés Marín en *El alba del ultimo día*, Bienal de Flamenco de Sevilla (2006). Desde 2003 su investigación coreográfica actual se fundamenta en una revisión de la teoría del gesto de Delsarte, la relación entre pensamiento y movimiento, los mecanismos de manipulación y de poder y nuevos modelos de interacción con el público, y se presentan al público en la serie *El gran juego*, *Fin último fin callado*, *Danza portátil*, versión de mini bolsillo, así como en la serie de conferencias bailadas, *Solo comentado*, *el gran juego nº 7*.

Otras obras: *Cuadrofónico* (2001), *Por los cielos* (2000), *La piedad in fausta* (1997), *Música Callada* (1995), *Países lejanos* (1993) *Tabacaria* (1991). Ha presentado sus obras en lugares como Fundación Nmac-Montenmedio, UNIA, FIBES Sevilla, Transacciones, BIACS, Encuentro iMIRA!, CDC de Toulouse, "Salamanca ciudad abierta", Plataforma Española de Encuentros Coreográficos Internacionales (Saint Denis), Teatro Arriaga (Bilbao), Odyssud, Blagnac, Festival Internacional Northern Electric (Newcastle), Festival Le Temps d'Aimer les Ballets (Biarritz), Festival Internacional de Medellín, Festival Internacional de Itálica, Mes de danza, Jóvenes valores del siglo XXI (Expo 92 Sevilla).

Ivani Santana – coreógrafa y bailarina brasileña.

Coreógrafa, bailarina e investigadora de la danza. Doctorada en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil, Ivani Santana dirige el Grupo de Investigación Poética Tecnológica de la Danza, y participa como investigadora en el Centro de Estudios de la Danza, ambos de la Pontificia Universidade Católica de São Paulo. Desde el año 2003 es profesora adjunta en la Escuela de Danza de la PUC/SP, en el programa posgrado de Artes escénicas y programa posgrado de Danza. Ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre la danza contemporánea y la mediación tecnológica, así como los libros *"Corpo Aberto: Cunniningham, dança e Novas Tecnologias"* (Cuerpo Abierto: Cunningham, Danza y Nuevas Tecnologías - 2002) y *"Dança na Cultura Digital"* (Danza en la Cultura Digital - 2006). Desarrolla ahora un gran proyecto con Internet para hacer visibles los artistas brasileños que trabajan en este campo de danza-tecnologías, a través del proyecto MAPA 2, una plataforma en línea titulada *Mapa y Programa de Artes en Danza Digital* (www.mapad2.ufba.br). Su labor investigadora, performativa y pedagógica ha sido reconocida con diversos premios internacionales, como Rumos Dança (2003), Project Initiative Apple (2004) y Premio Sergio Motta, Premio en el festival Monaco Dance Forum (2006), entre otros. Ha creado varias obras tales como: *"Por Onde cruzam Alamedas"* (Por Donde cruzan las Alamedas), en la que el bailarín y el Dj estaban en dos espacios diferentes en Salvador, 2006; *"Versus"*, baile telemático que se realizó en tres espacios remotos, 2005; *"e fez o homem a sua diferença"* (y hizo el hombre a su diferencia), 2004; *"Casa de Nina"*, instalación performance, 2002; *"Pele"* (Piel), 2002; *"Corpo Aberto"* (Cuerpo Abierto), 2000.

Andrew Marcus - coreógrafo y bailarín estadounidense.

Andrew Marcus, como bailarín y coreógrafo, se ha centrado sobre las posibilidades de improvisar performance desde 1985. Es el director artístico de *Andrew Marcus Performance*, una compañía de danza en la cual los performers se dedican a una radical investigación de la danza, alcanzando una extrema individualidad y una cohesión desinteresada. Durante los últimos 15 años, desarrolló *Sensación y Forma*, un enfoque muy físico de la composición de la danza y técnica, un enfoque no tradicional del movimiento técnico y de la alineación. Su investigación se centra en la danza y la performance multimedia interactiva. Su amplia investigación de la improvisación de la danza le lleva a estudiar técnicas como la técnica Alexander, el trabajo de Bonnie Bainbridge Cohen, el ballet, la técnica de Klein y muchas formas de técnicas liberadoras. En 2003, coreógrafa *Sensores 1*, una parte de un proyecto experimental multimedia co-creado por la Compañía Nacional de Costa Rica, El Instituto para las Artes Performantes Digitales- la Universidad de Texas en Austin, y actúa en el Auditorio Nacional, San José. Cofunda en 2006 LAND Proyecto de Performance con John Mitchell. LAND utiliza las nuevas tecnologías para reconfigurar el espacio de la performance en una proyección sobre el cuerpo. Ha colaborado con muchos artistas, realiza performances y enseña en muchas ciudades de EEUU y en Europa. En 1991 enseña en el Workingmen's College de

Londres, y en 1993 realizó una performance en la Conferencia Europea de Contacto Improvisación en Copenhague, Dinamarca.

II/ BIOGRAFÍAS DEL EQUIPO

PROYECTO PASO performance colectiva internacional.

El proyecto PASO es un colectivo que reúne a coreógrafos, músicos, artistas audiovisuales y de nuevas tecnologías, de diferentes procedencias: España, Francia, Brasil, EEUU, Italia.

COREOLIS (laboratorio de investigación coreográfica de Sevilla).

COREOLIS es un proyecto de danza contemporánea, dedicado al análisis, la investigación, la experimentación y la creación en cuanto al lenguaje coreográfico en la danza. Las acciones van desde la organización de coloquios, seminarios, talleres, conferencias danzadas, exhibición de procesos de creación, publicaciones, así como la puesta en marcha de procesos de investigación. Este laboratorio incluye un apartado de danza y nuevas tecnologías, a partir del cual se investiga la creación coreográfica con medios audiovisuales y cibernéticos. Une en grupos de cooperación a numerosos profesionales del sector de la danza, de las nuevas tecnologías y de la producción de eventos culturales. Consiste principalmente en un laboratorio para la creación y el desarrollo de proyectos de danza relacionados con video creaciones, proceso de interacción a tiempo real, trabajo con sensores, creación de software, actuaciones y foros de discusiones vía Internet, videoconferencias, etc., y nuevas formas de creación. Desde el que se ha puesto en marcha el *proyecto PASO*, así como ha asumido el proyecto audiovisual de talleres y creación *Crea.r tu video danza*, programa especial para celebrar el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril y espacio abierto, presentación de trabajos coreográficos en proceso de creación de diferentes artistas.

Laura Hernández – Universidad de California Los Ángeles.

Diseñadora y artista de nuevos medios formada en la Universidad de California Los Ángeles, Laura Hernández ha desarrollado parte de su trabajo artístico en los Estados Unidos, investigando los lenguajes coreográficos y performativos que emergen de la fusión de danza, performance, tecnología, interactividad y espacios narrativos. Recientemente ha participado en la octava edición del colectivo Zemos98 con la obra virtual '*Catedral Cinética*'; como artista invitada para la inauguración de la Pinacoteca Municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz) con la instalación de video '*Recuerdos de un Paisaje*'; y como video artista para la Muestra de Poesía, Música y Danza de Granada con la obra '*Tacto*'. Laura participa en el desarrollo del concepto de PASO, es la responsable de la creación visual, y la coordinadora artística de los tres equipos de trabajo, Tempe, Bahía y Sevilla.█

Sergio Moreno - HACKITECTURA.NET.

Hackitectura.net se compone de arquitectos, informáticos y activistas sociales, experimentando en los territorios emergentes de la especialidad cyborg compuesta por la recombinación de espacio físico, redes TIC y cuerpos. Fomentan acciones tales como: jornadas de media-arquitectura '*wiki-plaza*'; proyecto de arquitectura para la Plaza de las Libertades para un concurso convocado por la Gerencia de Urbanismo de Sevilla; *hackitectura/escuelas*, un prototipo experimental para el aprendizaje y la investigación online, en red de la arquitectura y el urbanismo. Desde Hackitectura.net, el arquitecto Sergio Moreno participa en el desarrollo del concepto de PASO, se encarga de la administración de sistemas y es el coordinador del streaming de la performance. www.hackitectura.net

Lluís Gómez i Bigordà – (Hangar).

Administrador de sistemas y técnico en proyectos de arte digital en Hangar, un centro de producción audiovisual en Barcelona, Lluís Gómez i Bigordà trabaja en sistemas GNU/Linux desde hace más de siete años. Especialmente interesado en sistemas para generar contenido multimedia en tiempo real a través de la red y en todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la imagen y el sonido, se encarga del diseño software de PASO.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE SEVILLA.

Departamento de composición electroacústica.

El trabajo de creación musical del proyecto PASO ha sido desarrollado por dos profesores de este departamento, y alumnos del último curso de Composición con Medios Electroacústicos e Informáticos. Cada artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lleva asociada una pieza musical diferente, inspirada en el contenido de dicho artículo. Su estructura y desarrollo se relaciona con el montaje de vídeo y coreografía realizado sobre el mismo empleando, en la elaboración de la parte musical, diversos recursos propios de la música electroacústica, desde el tratamiento de secciones de audio, la manipulación de muestras, o diversos tipos de síntesis, según las necesidades expresivas y el criterio del autor la misma. Una parte esencial del trabajo lo constituye la manera en que se relaciona la música con el resto del entramado, de manera que, en general, la música es generada en tiempo real, mediante procesos algorítmicos programados específicamente para cada pieza. Éstos son controlados en vivo por el propio compositor, e interaccionan con datos recibidos en tiempo real, tanto de la coreografía en directo y de la parte de vídeo, como de las opiniones generadas desde el foro de internet en ese momento; todo ello manteniendo siempre un equilibrio entre el discurso de las diferentes piezas y una perspectiva general de la obra en su conjunto.

ARIZONA STATE UNIVERSITY – Facultad de Danza

En Tempe, el equipo remoto actúa desde la Facultad de Danza de la Universidad de Arizona, dirigida por el diseñador de performances interactivas John Mitchell, y el coreógrafo Andrew Marcus. Compositor multi-disciplinar, educador e investigador dedicado al uso de la tecnología para expandir experiencias creativas y sensoriales en las artes y la educación, John Mitchell actualmente enseña diseño interdisciplinario de nuevos medios y cursos de telemática en la Facultad de Danza de la Universidad de Arizona. Es uno de los miembros fundadores del Instituto de Estudios de las Artes de la Universidad de Arizona, donde se han encontrado las cinco instituciones que ahora forman parte de AdaPT (Association of Dance and Performance Telematics), co-dirigido por John Mitchell, para desarrollar performances colectivas. www.ephemeral-efforts.com

UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHÍA - grupo de pesquisa poética tecnológica na dança.

En Salvador de Bahia, contamos con la colaboración del 'Grupo de pesquisa poética tecnológica na dança', un espacio dedicado a la investigación y a la creación en danza y nuevas tecnologías, dirigido por la coreógrafa brasileña Ivani Santana, experta en streaming. Contando con muchos grupos artísticos y instituciones, produce proyectos tales como un laboratorio de danza, la performance *Por onde passam as alamedas*, puesta a disposición en línea de una galería de aplicaciones de herramientas del programa de procesamiento de imagen en tiempo real Isadora. www.poeticatecnologica.ufba.br

PROMOTOR DEL PROYECTO

en lugar de creación es una asociación cultural, creada en junio de 2005 como respuesta al desarrollo del espacio *endanza*. Su objetivo es responder a las necesidades de nuevos proyectos y de apertura a otros contextos en cuanto a la danza y a proyectos interdisciplinarios e "indisciplinarios", tanto en la investigación, la creación, la difusión y la formación. Con una implicación marcadamente social, de carácter profundamente innovador y transversal, *en lugar de creación* propone una respuesta ante estos nuevos retos, y trata de cubrir las carencias que percibe en el campo de la cultura como factor de cambio social. www.enlugardecreacion.org

PASO I

Arizona-Sao Paulo -Sevilla

Performance Colectiva Internacional

PLABRAS CLAVE	Streaming / danza/derechos humanos. Software libre, Red GISS. Interacción a tiempo real. Foro de opinión. Difusión a través de la web.
----------------------	--

1/ INTRODUCCION

1.1 antecedentes

El espacio en lugar de creación, promotor de este nuevo proyecto Paso, ha estado involucrado en otros proyectos similares como el iMIRA!, financiado por la Unión Europea en el marco del programa Interreg IIIB-espacio sudoe y el Ayuntamiento de Sevilla. Dentro de este marco se realizó "Bauhaus/Catedrales: idea y construcción para un fin común", promovido por Salud López Pineda, directora de dicha entidad. Este proyecto de formación y creación se llevó a cabo del 9 de Enero al 2 de Abril, y se presentó al público durante 2 días bajo el programa "Catedral Cinética". Este último fue el acto de clausura del Festival Internacional de Artes Escénicas FEST iMira al sur!, otra actividad iMIRA! que tuvo lugar en Sevilla del 20 de marzo al 2 de abril del año 2006.

Este proyecto tenía especial interés en poner en relación las diferentes prácticas artísticas, en especial la danza y las nuevas tecnologías. Introducidos por el laboratorio Anomos de París se realizaron diferentes actividades que nos encaminaron hacia ello. Durante el la Catedral Cinética tres barrios amate el 2 de abril de 2006 se desarrolló una experiencia piloto previa.

En esta ocasión se entro en conexión con "The intelligent stage" del Institute for Studies in the arts de la Arizona State University que es un lugar equipado con captosres y concebido específicamente para recibir espectáculos, donde los interpretes pueden manipular la luz, el entorno visual y el sonido, etc. Dos bailarines- coreógrafos (Nuria Ruiz y Marcus Andrew. realizaron una improvisación conjunta a través de internet y a tiempo real visualizándose al mismo tiempo, desde los respectivos lugares. Dirigieron esta operación desde Sevilla Sergio Moreno y Laura Hernández que son los responsables y coautores, junto a Salud López del proyecto que presentamos a continuación. Tras el éxito de esta primera intervención, creció el interés por investigar, experimentar y profundizar en esta nueva línea y dio pie a este nuevo proyecto PASO que aquí presentamos

Por ultimo de otro lado hacer una mención al reciente concurso para la creación de la plaza de la libertad en Sevilla, organizado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Dentro de los equipos presentados que contaban con artistas de diferentes prácticas artísticas como asesores del mismo, se propusieron una serie de ideas que son parte de la ideología de este proyecto y de otros por venir .Ya que dos de los artistas que integran el proyecto PASO formaron partes de los equipos presentados al concurso. En concreto del equipo ganador y otro del equipo que obtuvo una mención especial.

1.2 Contexto

PASO, proyecto de Danza y nuevas tecnologías, ha encontrado el lugar y el momento propicio para su desarrollo dentro del marco de la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla.

De un lado el interés por este nuevo tipo de narrativas y gestos implicadas en los nuevos espacios y posibilidades que se crean gracias a las nuevas tecnologías y los flujos de comunicación en nuestra sociedad actual,

De otro, porque conceptualmente este proyecto intenta responder también en gran medida, a toda una serie de preocupaciones centrales de la exposición de la BIACS 2, cuyo tema es Lo Desacogedor: Escenas Fantasma en la Sociedad Global. Así el proyecto PASO como detallaremos a continuación quiere ser una propuesta crítica a las cuestiones que plantea esta plataforma de discurso de Lo Desacogedor.

2. / DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 idea

Básicamente se trata por un lado de poner en conexión a varios equipos de creación, formados por artistas, coreógrafos y técnicos informáticos para realizar un streaming, una transmisión en directo a través de internet, sobre pantalla de las coreografías realizadas en distintos lugares al mismo tiempo. Entre tres ciudades Arizona, Sao Paulo y Sevilla, controlado desde esta última. Esta conexión permitirá elaborar un trabajo de creación conjunto y de investigación en materia de coreografía y nuevas tecnologías, desarrollando nuevas formas de interacción.

2.2 participantes

Este evento será coproducido por COREOLIS (laboratorio de investigación coreografía de Sevilla), dependiente de en lugar de creación endanza zona b junto al ICAS, Ayuntamiento de de Sevilla Área de Cultura y la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla.

La creación colectiva corre a cargo de tres grupos de investigación principalmente, en cada uno de los países participantes en el proyecto PASO (Arizona, Brasil y España) coordinados desde Sevilla:

1. **Equipo Sevilla:** formado por la organizadora del proyecto y colaboradora en Sevilla "en un lugar de creación" la coreógrafa y bailarina Salud López, y los artistas de nuevos medios Sergio Moreno y Laura Hernández.
2. **Equipo Arizona (EEUU):** Equipo de producción, técnico y coreográfico dirigido por el diseñador de performances interactivos John Mitchell y el coreógrafo Andrew Marcus, de la Universidad de Arizona. (www.ephemeral-efforts.com).
3. **Equipo Sao Paulo (Brasil):** Dirigido por la coreógrafa brasileña Ivani Santana, experta en streaming. www.poeticatecnologica.ufba.br

2.3 argumentos

El contexto argumental de este proyecto es el de los derechos humanos, una especie de declaración danzada y también crítica (en el sentido del incumplimiento). Las preguntas en las que queremos intervenir es sobre la paradoja mas grande, como estos derechos, a pesar de haber sido reconocidos y son baluartes de las sociedades modernas, al mismo tiempo son arbitrariamente y sistemáticamente suspendidos por las mismas sociedades que lo defienden. Y lo mas alarmante que no haya una opinión crítica potente y consolidada al respecto por una mayoría de ciudadanos. La sociedad consiente simplemente por el hecho de que estos derechos han sido declarados, invalida el hecho que no se cumplan. "La libertad ni existe ni se consolida porque se enuncie en un texto legal, sino porque se interioriza entre la ciudadanía y se exterioriza en sus hábitos".

En este sentido consideraos el proyecto como una forma de plantear un modo eficaz de educación para la libertad, aprender, experimentar y razonar los derechos humanos. Estos derechos se crearon el 10 de diciembre de 1948, en la asamblea general de las naciones unidas. Con el compromiso de que estos textos tenían que ser continuamente distribuidos, expuestos, comentados en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, así como todos los espacios que sean propicios para su divulgación y defensa. Y este es nuestro propósito, un continuo desvelo por mantener en la ciudadanía, un continuo "aprendizaje" en la cultura de la libertad.

Una de las aportaciones más interesante será que esta reflexión es llevada acabo por tres sociedades diferentes. Así examinaremos desde diferentes perspectivas el tratamiento ideológico, cultural y social de los derechos humanos en los tres referentes geográficos antes comentados. Este debate abierto, pensamos tendrá un resultado aun imprevisto pero creemos sorprendente, dado que los tres países tienen circunstancias muy particulares en cuanto a lo que se refiere a la violación y respeto de los derechos humanos.

De otro lado, el espacio de conexión creado a través de internet, creara nuevas zonas de intercambio y de mediación así como hará visible muchos datos sobre los temas que nos ocupan, que permitirá tener una visión más crítica al respecto.

Desde el espacio tiempo que nos consienten las nuevas tecnologías, este proyecto permite esa libertad utópica (aunque esto también será tema de debate) que plantean los derechos humanos: en el espacio de la red, aun no existen fronteras, las personas son libres de intercambiar información, dar opinión, y crear juntos a la vez.

Trabajaremos con una serie de bases de datos que nos permitirá identificar, señalar y narrar los sitios y nodos de excepción anómalos donde se incumplen estos derechos, estamos interesados especialmente en lugares fronterizos (frontera México EEUU, estrecho, etc.).

Se creara una maquinaria de interconexión a nivel de datos sociales, económicos y políticas, buscando así un retorno, estos datos estadísticos se usaran como imputs para la interacción con la lógica coreográfica.

Por ultimo se creara un espacio de reflexión entorno al tema ético y filosófico del proyecto, invitando a otros artistas y pensadores a participar para de una manera reciproca con la idea de evidenciar, denunciar y poner en cuestión estas incumplimientos e injusticias.

2.4 lenguaje coreográfico

El Lenguaje plástico en un primer plano estará basado en el movimiento de los cuerpos en libertad y el lenguaje coreográfico de los signos y símbolos que la representan. Creando itinerarios coreografiados, Este itinerario estará formado por diferentes espacios- tiempos que representaran los 30 artículos que componen la declaración de los derechos humanos, aquellos que el hombre posee por el mero hecho de serlo. Que son inherentes a la persona y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político y que están reflejados en la constitución.

Estos itinerarios estarán a medio camino entre la idea de laberinto y una pista de entrenamientos (entrenamientos para la libertad), y diseñaran juegos iniciáticos y de conocimiento. A través de ellos se construirán en una primera fase una identidad coreográfica para cada intérprete, similar a su identidad como persona. Este punto abarca la manera en que la Intimidad de cada individuo opera en el discurso cultural – esta coreografías- identidad hablan en concreto de cómo se concibe la intimidad en términos de representación y espacio.

En un segundo plano la interacción con los imputs- flujo de datos, estará diseñada para que sean los encargados de la interacción entre las coreografías, y de la narración definitiva en términos de montaje. Reflejando el intercambio entre las personas como seres sociales, es decir, la naturaleza de nuestras acciones, prácticas y actividades. lo social como instrumento que define nuestra relación con una comunidad. En este segundo plano se desarrolla la noción de la Proximidad en relación con la contigüidad.

Trabajaremos a nivel visual en el estudio de juegos ópticos y trompe l'oeil, que ayuden a desarrollar la percepción y los sentidos y el conocimiento a través de los mismos, y a comprender que hay diversas realidades, como dijo Raúl Watzlawick "de todas las ilusiones las mas peligrosa consiste en pensar que existe solo una verdad". Estos recorridos se ejemplificaran gracias a las ilusiones ópticas. Estas ilusiones son imágenes que el ojo percibe sin que el cerebro llegue a

comprenderlas, la interpretación de la imagen es perturbada por el color, la luz, la perspectiva el entorno y también el universo cultural del observador. La ilusión funciona según dos mecanismos: el cerebro intenta dar un sentido a lo que no lo tiene o la percepción errónea da lugar a errores de interpretación. Esta representación pretende la educación, es decir, el fortalecimiento del individuo como principal artífice político y social. Con miedo a la Verdad, con una capacidad crítica disminuida o parcialmente anulada, que admiten sin previo examen supuestas verdades o dogmas. Personas de esta índole son proclives a los fundamentalismos e integrismos de todo género y, por ende, a desconocer la rica multiplicidad que se deriva de los derechos y libertades de "los otros", de la "metafísica de la subjetividad" en la que se fundamenta el sistema democrático y la en la manera en que redirige la subjetividad e intensifica ciertas pasiones vinculadas a la identidad.

Como todo laberinto el final o la salida esta en el reconocimiento de si mismo y de los demás, en la preparación para un encuentro, para un proceso de participación social encaminado al reconocimiento definitivo y renovado del papel de la libertad en nuestra vida en común

Esta puesta en común dará mucho que hablar y reflexionar, ayudados por las personas invitadas a reflexionar con nosotros, elaboraremos e investigaremos sobre el concepto de la vecindad como una clase de relación íntima y próxima, iluminada por las demandas impuestas a los vecinos de comunidades que son socialmente, políticamente, económicamente, étnicamente, racialmente,

religiosamente y genéricamente diversas. Aportando en organización y construcción de un espacio de libre intercambio, debate, oposición, experimento, innovación y discurso animado al nivel de la soberanía colectiva.

2.5 la performance

A continuación se detallan los **principales referentes como base de la performance:**

1. **Derechos fundamentales incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.** Cada coreógrafo desarrollará un movimiento representando un Derecho específico. Hay 30 artículos/derechos incluidos en el Documento de la Declaración. La relación entre los coreógrafos estará determinada por la creación conjunta de una coreografía basada en los movimientos interpretando los Derechos.
2. Los tres coreógrafos estarán en una localización remota (**Arizona, Brasil (Sao Paulo) y España (Sevilla)**), y los tres se verán en tiempo real en un lugar publico tal como una de Sevilla sobre una pantalla gigante.
3. **La edición/montaje de los tres streaming** (entradas de video via internet) **estará determinada por una base de datos generada a partir de datos estadísticos** (a investigar) **sobre la violación de los derechos humanos en el mundo:** privación de libertad, educación, vivienda, torturas, muertes... La idea es encontrar una base de datos dinámica, que se actualice en tiempo real. Una señal de video (ruido visual, texturas, tramas, etc.) se generará a partir del análisis de los datos. Estas señales de video interferirán con el montaje de las tres fuentes de streaming que se estarán proyectando en la pantalla gigante.
4. Estamos trabajando en organizar un **portal de trabajo por internet** al que todos los miembros del equipo tendrán acceso para plantear preguntas, cargar información, organizar discusiones, etc.

5. La idea es **crear un proyecto de colaboración internacional**, en el que las ideas se discuten y comparten. La intervención artística y técnica de los equipos de Arizona y Brasil son cruciales para el desarrollo de la obra.

2.7 técnica del montaje

La técnica coreográfica de este espectáculo consistirá en la interferencia en tiempo real de 3 performers, 3 escenarios remotos, un espacio público en plena actividad y un flujo de datos sobre derechos humanos.

Interferencia 1

Se conectarán las escenas remotas de Sevilla, Sao Paulo y Arizona mediante canales de vídeo y audio emitidos en directo por internet. Esto constituirá la base de la coreografía distribuida, en la que cada performer, además de desarrollar su interpretación del tema central del espectáculo, interactúa con los otros performers. En cada escena remota se colocará un sistema de emisión de A/V por internet, *live stream*, y recepción de los *live stream* de cada una de las otras dos escenas complementarias.

Interferencia 2

Seleccionaremos una o varias bases de datos de entre las que se actualizan en tiempo real, son accesibles por internet y almacenan datos sobre derechos humanos en el mundo. Estos datos se parametrizarán en tiempo real para formar una partitura o secuencia de patrones que interferirá directamente en la interpretación que cada performer hace sobre el tema central. Funcionará como un hilo de marcas de improvisación y gestos para la representación del espectáculo. A su vez, este flujo de marcas intervendrá en el montaje de A/V final marcando diversas interpretaciones en la imagen y el sonido. Constituirá el polo opuesto al trabajo reflexivo y de investigación previo a la representación que cada equipo artístico desarrollará los siguientes meses. Esta partitura combinada de secuencias de patrones de datos recogidos de la red en tiempo real aportará el punto de tensión máxima del *tiempo* del espectáculo. Para la captación de datos de la red se desarrollará una aplicación de software basada en Pure Data, que recibirá en modo secuencial de la red la información recogida en las bases de datos seleccionadas. Esta misma aplicación se encargará de analizar estos datos para generar la secuencia de patrones correspondientes.

Interferencia3

En un lugar, aun por determinar, se instalará un centro de montaje y composición del *arte final* de A/V. Aquí se recibirán en directo, las distintas señales de A/V de las escenas remotas y las partituras de secuencias de patrones de la información extraída de las bases de datos. Estas *partituras* de patrones se recibirán digitalmente en una serie de aplicaciones de software basadas en Pure Data que se encargarán de interpretar este flujo de información y generar en base a él los distintos filtros, transparencias, colores, texturas, loops, delays, etc, que actuarán sobre las señales de vídeo de las escenas remotas, mediante la interferencia de los DJ, VJ y otros, productores del montaje de la composición final de A/V que se envía al lugar de representación pública.

Web

La representación del espectáculo se podrá ver en directo por internet a media

calidad.

Se desarrollará una web desde la que el público podrá acceder a las distintas fuentes de información de que consta el espectáculo.

Acciones durante el evento:

- > 1.- mezcla de video en tiempo real
- > 2.- inserción de video en tiempo real en escenografía virtual
- > 3.- control de flujos de audio/video
- > 4.- captación de datos en tiempo real de bases de datos dinámicas
- > 5.- montaje técnico de sensores en espacio público
- > 6.- captación de datos de sensores para vincularlo a la aplicación de mezcla principal
- > 7.- Actuación y proyección del streaming en directo

human rights | derechos humanos | direitos humanos

PASO

TEMPE (arizona)

SALVADOR (bahía)

SEVILLA (andalucía)

danza y tecnología

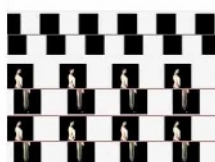
performance colectiva internacional

SEVILLA casino de la exposición 3.12.06 | 19:00h

INTERNET www.proyectopaso.net entrada libre

“De todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que no existe más que una realidad”.

Paul Watzlawick

El proyecto **PASO** es un trabajo de creación coreográfica, que usa nuevas tecnologías para proponer nuevas formas de interacción. Está formado por artistas, coreógrafos y técnicos informáticos. Desde www.proyectopaso.net, se accede al laboratorio de desarrollo del proyecto, y a la transmisión en directo (streaming) de la performance, que conecta los diferentes lugares de creación Tempe (Arizona), Salvador (Bahía) y Sevilla (Andalucía).

El argumento principal es la declaración de los **Derechos Humanos**: una declaración danzada que elabora una crítica a la violación de estos derechos.

PASO es un vehículo para la reflexión y una propuesta para la creación de una opinión crítica; un espacio libre de intercambio y de mediación, debate, oposición, experimentación e innovación, accesible a través de un foro público en Internet.

Tres bailarines localizados en distintos lugares del mundo, interactuarán entre ellos, incorporando interferencias visuales y sonoras creadas en tiempo real a

partir de las opiniones generadas desde el foro y una base de datos. Los flujos de datos permitirán identificar, señalar y narrar los lugares y nodos de excepción anómalos, donde se incumplen estos derechos.

Las ilusiones ópticas serán la metáfora visual representativa de los derechos humanos. El desarrollo de la percepción y los sentidos para comprender que existen diferentes realidades.

COMO PARTICIPAR

:: en lugar de creación endanza zona b:

Proceso de creación abierto al público.
martes-jueves: 18-20h oct | nov 06.

:: Casino de la Exposición de Sevilla:

Presentación de la performance: 3.12.2006 – 19:00h.

A través de web:

:: Foro de opinión.
:: Colaborando en la difusión del streaming.
:: En directo a través de web: 3.12.2006 – 19:00h.

Colaboran: Arizona State University | Universidade Federal Da Bahia | Conservatorio Superior de Música de Sevilla Dpt. de Composición Electroacustica | Programa Leonardo.

Información: en lugar de creación endanza zona b
c/ San Luis nº 40 TEL. 95-456 27 17
www.proyectopaso.net

Produce: COREOLIS (Laboratorio de Investigación Coreográfica)

Con el apoyo de:

PASO II

NUKONÉN - Paso a Chile

Santiago (CHILE) Tempe (USA) Bahia (BRASIL) Sevilla (ESPAÑA)

Performance Colectiva Internacional

Proyecto Paso
«Nukonén, Paso a Chile»

Lunes, 2 de julio / 22:30 h.
Sevilla / Patio de la Diputación

Se trata de una reflexión crítica sobre los Derechos Humanos, planteada como Performance Colectiva Internacional emitida en directo en internet a través de un streaming el día 2 de Julio a las 22h30. La iniciativa se presentará al público como la inauguración del Festival Internacional de Danza de Itálica, organizado por la Diputación de Sevilla, del 2 al 22 de julio de 2007.

«Nukonén, Paso a Chile»

NUKONÉN, 'A los nietos' en romaní chileno, lengua propia de los gitanos, que como otras comunidades culturales viven en Chile, hace referencia al legado que podemos dejar para las generaciones futuras para que puedan comprender los hechos y de lo sucedido en momentos históricos y políticos como la Revolución en Chile, las dictaduras y las situaciones por las que han pasado las personas que vivieron y viven esos momentos, así como un alegato a la defensa de la multiculturalidad de los países.

Nukonén, Paso a Chile es un proyecto abierto que necesita la participación de entidades y público en general para su óptima realización. Una vinculación que puede establecerse a partir de alguno de los ejes del proyecto: Derechos Humanos, Danza Contemporánea y Nuevas Tecnologías. Esta participación puede llevarse a cabo de las siguientes formas:

DIFUSIÓN. La Performance se emitirá en directo por internet a través de la página web: www.proyectopaso.net

FORO. Cualquier persona puede dejar su denuncia, experiencia, opinión, etc. sobre los Derechos Humanos en www.proyectopaso.net/foro. Estos testimonios se codificarán e intervendrán en la Performance, convertidos en efectos coreográficos, visuales, sonoros, gráficos, etc. El público equipado de un ordenador portátil podrá conectarse por wi. a Internet y así interactuar en la creación participando en directo a través del foro.

ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN PÚBLICA. Además de poder ver la Performance en tiempo real a través de internet, se podrá asistir a la presentación oficial en Sevilla, Bahía, Tempe, Santiago o a cualquiera de las presentaciones programadas por entidades colaboradoras.

www.enlugardecreacion.org

foto: Xosha Armas Guerrero

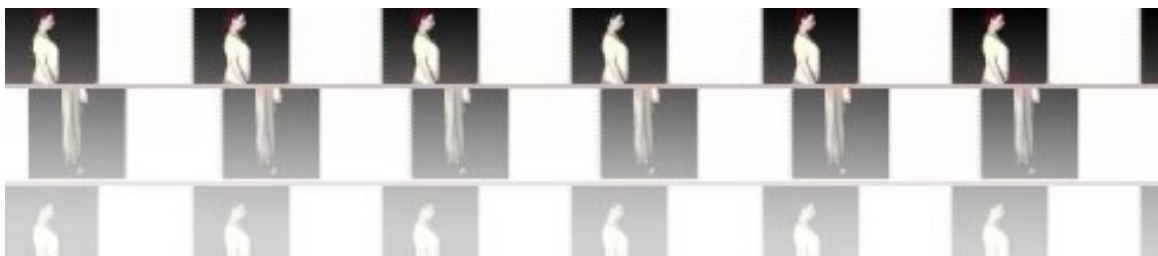
1. INTRODUCCIÓN PASO FASE II

El PROYECTO PASO ha sido concebido como un encuentro artístico internacional que ha unido tres zonas geopolíticas del planeta (Brasil, EEUU y España), con la intención de formular un **análisis crítico y una reflexión conjunta sobre la Declaración Universal de Los Derechos Humanos**.

El contexto elegido para este encuentro ha sido Internet por considerar que la cultura de la red permite colaboraciones entre artistas que quizá nunca lleguen a encontrarse cara a cara, en tiempo real. En este espacio liminal de la red, hemos propuesto un **discurso colectivo y universal**, donde la creación coreográfica, visual, musical y tecnológica ha servido como vehículo de comunicación de las realidades sociales, culturales y políticas reflejadas en la declaración de los derechos humanos.

El PROYECTO PASO ha puesto de manifiesto la relevancia y la necesidad de un **diálogo abierto sobre los derechos humanos, en un lenguaje artístico, técnico y visual que aborde nuestro entendimiento de los procesos tecnológicos y sociales** sobre los que se construye nuestra cultura. Hemos desarrollado un complejo sistema de interfaces, visualización y comunicación, que interconecta las tres localizaciones remotas, interpreta información y genera elementos visuales.

Para completar este proceso, el PROYECTO PASO necesita de una segunda fase para la creación y el desarrollo de su primera producción.

2. PRODUCCIÓN VISUAL

Continuación de la producción visual, concebida a partir de las Ilusiones Ópticas como metáfora de los Derechos Humanos.

La declaración se compone de 30 artículos, de los cuales 20 se han desarrollado visualmente. Para ello, se ha diseñado un software libre específico en plataforma linux que permite el control en tiempo real de los parámetros visuales de la performance, la base de datos y la composición musical.

Proponemos **continuar la experimentación visual con el referente de las ilusiones ópticas** para todos los artículos que no han podido ser desarrollados. Igualmente consideramos importante realizar un **trabajo conjunto visual con los**

equipos de Brasil y Arizona, la cual permitiría un discurso cohesivo no solo conceptual y coreográfico, sino también visual.

El software diseñado estará disponible en la Web para todas aquellas personas interesadas en poder utilizarlo, para ello es necesario acompañar de instrucciones básicas de ejecución, tarea que acompañara a este proceso de creación.

3. PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS

Producción y desarrollo de la base de datos que actualmente genera un flujo de datos procedente de un foro público y de varias fuentes de Internet, relacionadas con los Derechos Humanos. La estructura actual de la base de datos y los recursos de los que se abastece son insuficientes para la propuesta que este proyecto ambiciona. Esto es incorporar la realidad de los Derechos Humanos, nacional e internacional, para **influir en el espacio performativo, coreográfico, musical y visualmente**.

Consideramos fundamental que el resultado de este trabajo proceda de una investigación exhaustiva sobre la situación actual de los derechos humanos en la sociedad contemporánea. Para ello, el laboratorio propone invitar a pensadores, científicos y otros artistas a reflexionar sobre el tema.

4. DESARROLLO DEL SOFTWARE

Ampliación de la estructura del software ya diseñada para incorporar la posibilidad de intercambio de archivos entre otros sistemas de visualización científica, así como la transferencia de datos binarios de video y sonido desde las localizaciones remotas de Brasil y Arizona. **Estos datos indispensables para la producción, se incorporarían al tratamiento visual de la performance**, como resolución del conflicto que conceptualmente planteamos en el tratamiento de los diferentes artículos (más información en la página Web www.proyectopaso.net, apartado work in progress: idea, conflicto y resolución).

Esta fase podría entrar en conexión con los diferentes contenidos y participantes de la exposición que tendrá lugar en el CAAC, Bios 4 que reflexiona sobre dos importantes segmentos del arte cognitivo y tecnológico desarrollado desde finales de la década de los 80 hasta nuestros días, el arte biotecnológico y el arte ambiental tecnológico que tienen como condición dominante el dominio previo de máquinas informáticas, lenguajes de programación y técnicas sofisticadas de manipulación computacional, robótica, ecológica y genética. **Que conectarían con los softwares desarrollados dentro del laboratorio PASO para la creación visual y la composición musical en tiempo real del Departamento de Composición Electroacústica del Conservatorio Superior de Música de Sevilla**, que ya ha colaborado en la primera fase de PASO.

5. PERFORMANCE COLLECTIVA- STREAMING

Realización de la nueva performance-streaming PASO, una vez finalizado la fase II del proceso de creación.

Con esta nueva producción, el proyecto PASO alcanzara sus objetivos de experimentación entre la danza y las nuevas tecnologías, la producción de una declaración de los derechos humanos y de sus incumplimientos totalmente bailada. **Por eso, un equipo artístico de coreógrafos y bailarines intercambian y crean coreografías para cada artículo de la declaración universal de los derechos humanos, en tres realidades y sitios distintos que son Tempe (Arizona E.U.), Salvador (Brasil) y Sevilla**

Para mas información, toda la creación visual, coreográfica y musical, así como los procesos de creación, el foro, bases de datos y todo la documentación y el archivo, así como el software elaborado, queda disponible para todos aquellos interesados a través de la pagina Web del proyecto PASO, www.proyectopaso.net

6. EQUIPO

Equipo en Sevilla

- **Dirección artística:** Salud López
- **Coreografía y bailarina:** Salud López
- **Diseño Logístico:** Sergio Moreno
- **Diseño Software:** Lluís Gómez
- **Creación visual:** Laura Hernández
- **Diseño gráfico:** Amélie Daullé
- **Producción:** Rafael Rodríguez
- **Gestión:** Elsa Ossart
- **Fotografía:** Xoan Arias, Centro de Documentación de las Artes Escénicas
- **Coordinador medialab y técnico:** Alfonso Fernández
- **Técnico de luces:** Antonio Alonso
- **Técnico de sonido:** Juan José del pozo
- **Maquinista:** Sebastián Lamparo
- **Asistente técnico:** Mario Wieliczko
- **Difusión:** Maria González
- **Comunicación:** Hélène Guy
- **Administración:** Elena Molina
- **Gestoría:** Gestión

Colaboradores de Arizona y de Bahía para la performance streaming PASO:

Equipo Arizona, E.U.

Choreographer | performer: Andrew Marcus

Composer | interactive performance designer: John D. Mitchell co-director of ADaPT (the Association for Dance and Performance Telematics)

Production stage manager: Kathleya Afanador

Camera | performer: Harper Piver

Production assistant | video mixing: Lauren Kettner

Performers: Robbia Hendrix, Whitney Hancock, Alyssa Ramey, Rose Fisher

Equipo Brasil

Coreografia e Dança: Ivani Santana (direção), Thainah Aquino, Hugo Leonardo

Câmera: Bel Sousa

Produção: Grupo de Pesquisa Poética, Tecnológica na Dança (UFBA)

Coordenador: Luiz Claudio Mendonça

Rede: Jeronimo Bezerra

Streaming: Josival Alves Junior, Arthur Hayne

en lugar de creación / en producción
C/ Torneo, s/n - 41002 Sevilla Tel/fax: +34 954.37.13.86

gestion@enlugardecreacion.org www.enlugardecreacion.org
www.proyectopaso.net www.enproduccion.com

