

Translab artes performáticas y tecnología

Minerva Hernández Trejo y Myriam Beutelspacher

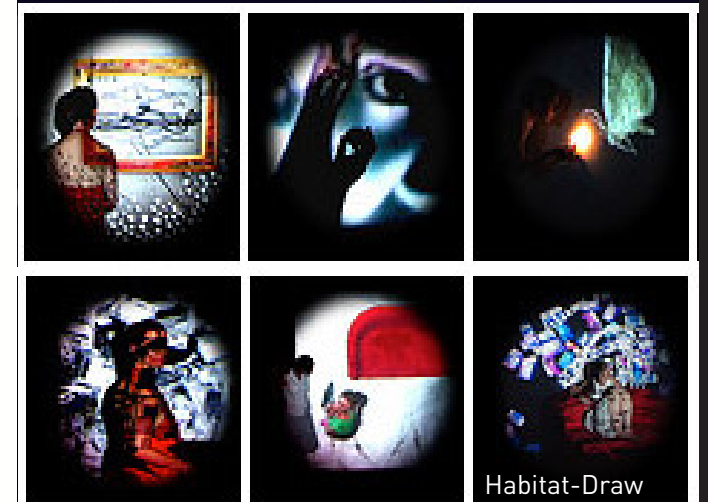
MEDIALAB, CENTRO MULTIMEDIA 2009 - 2013

Coordinadora Liliana Quintero Álvarez Icaza

Tutor 2010 Mtro. Andrea Di Castro

Messa di voce

Habitat-Draw

Messa di voce

Centro Multimedia

Fundado en 1994 en el Centro Nacional de las Artes es un espacio dedicado a la experimentación, formación e investigación de las prácticas artístico-culturales que involucran nuevas tecnologías.

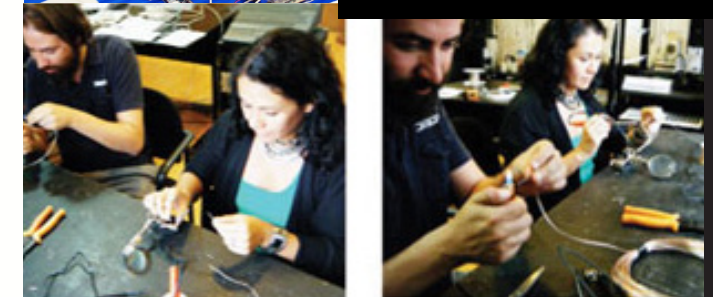
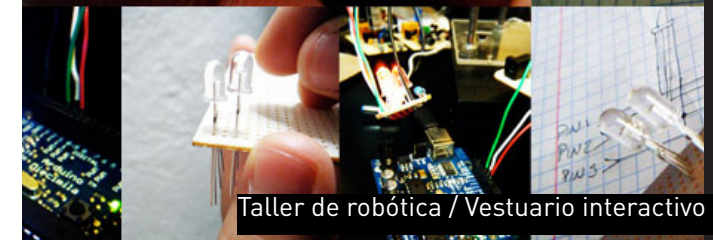
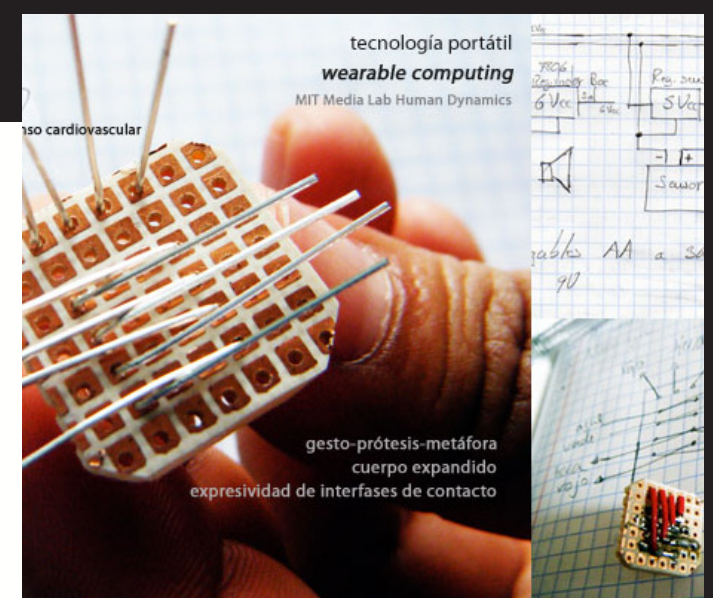
<http://cmm.cenart.gob.mx>

Medialab Programa de Investigación y Experimentación

El Medialab es un programa dedicado a la producción de proyectos interdisciplinarios que aborden temáticas innovadoras y creativas relacionadas con el vínculo entre el arte, la tecnología y la ciencia.

<http://cmm.cenart.gob.mx/programas/invyexp.html>

Translab

Artes Performáticas y Tecnología

Translab es un proyecto teórico - experimental interesado en las Artes Performáticas y Tecnología (APT), que consiste en la creación de una plataforma de investigación que contribuya a la comprensión histórica de estas tendencias contemporáneas.

Así como en un laboratorio experimental interdisciplinario que implica actividades académicas y de desarrollo tecnológico.

Loie Fuller

Iannis Xenakis Varèse y Le Courbousier

Contexto actual

En el mundo

En países como el Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos, España, Holanda, Argentina y Brasil existen modelos de colaboración interdisciplinaria, comunmente denominados Media-labs, que cohabitan entre las universidades de arte e instituciones científicas y tecnológicas. En dichos esquemas de laboratorio se genera conocimiento altamente especializado y desde el enfoque de las artes escénicas es común encontrar el desarrollo de *hardware* y *software* a medida para atender necesidades expresivas y conceptuales. Algunos ejemplos son el *Experimental Media and Performing Arts Center* (EMPAC) en Nueva York; el programa de investigación y documentación *Digital Performance Archive* de Inglaterra y Troika Ranch fundado en 1994, por mencionar sólo algunos.

En Internet

De igual manera hay proyectos documentales de investigación y análisis teórico puesto a disposición en bases de datos como *The*

Global Performing Arts Database, e-magazines y blogs especializados como *Postdance*, *VJTheory.net*, entre otros.

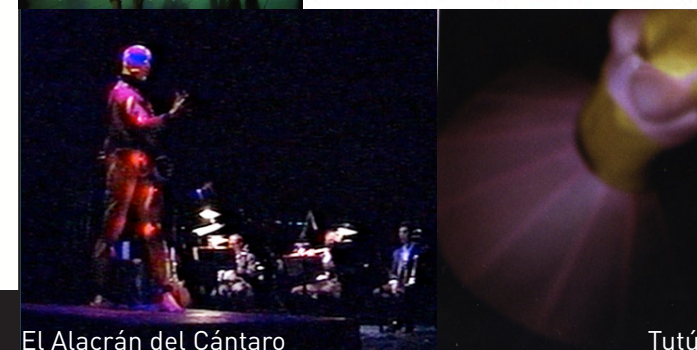
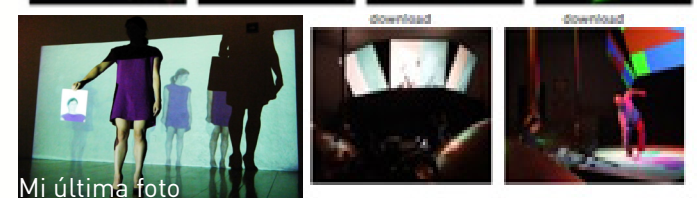
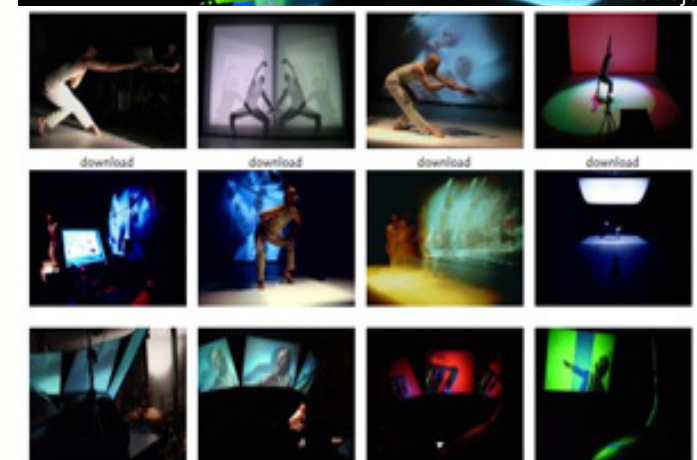
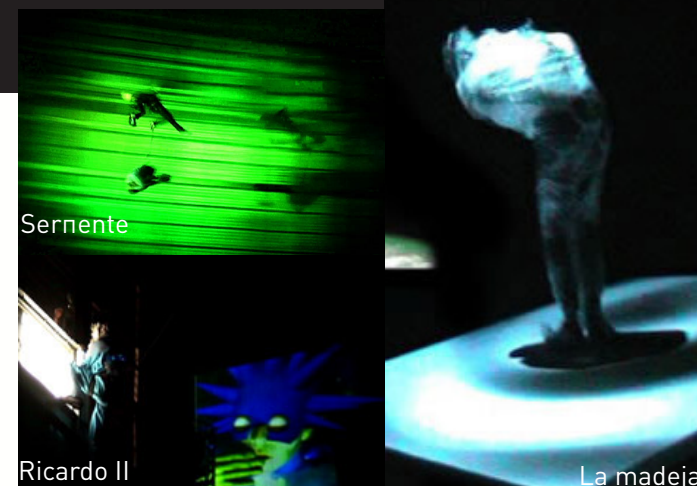
En Latinoamérica

En América Latina, el Grupo de Investigación *Poéticas Tecnológicas* creado en 2004 y certificado por la Universidad Federal de Bahía y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil.

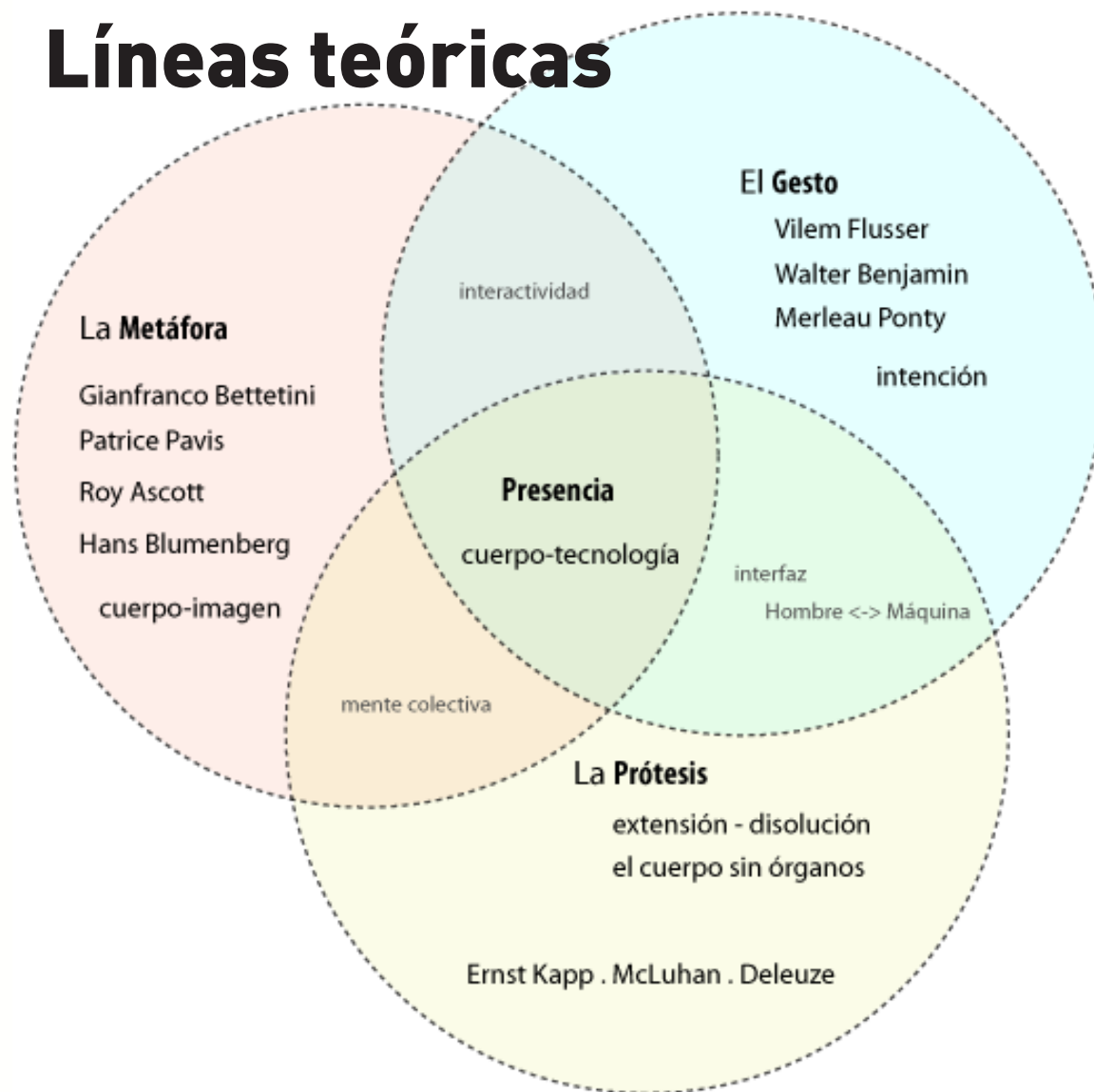
En Argentina el Festival Internacional de Teatro, Arte y Tecnología *Tecnoescena* es un proyecto de reflexión, intervención, interacción e innovación de las artes escénicas con mediación tecnológica. El comité curatorial lo integran Rodrigo Alonso, Federico Irazábal y Javier Acuña.

En México

Desde la década de los 90, la comunidad de artistas que exploran el concepto “multimedia escénica” han realizado esfuerzos constantes como las compañías independientes dirigidas por Alicia Sánchez y Raúl Parrao en UXonodanza, Jorge A. Vargas con Teatro línea de sombra. Instituciones culturales como el CANTE en San Luis Potosí, organizan diplomados y encuentros internacionales.

Líneas teóricas

La prótesis

Amplía el concepto más allá de la separación cuerpo-mente cartesiana y propone una lectura abierta en relación con los conceptos de espacio - tiempo.

El gesto

Hace énfasis en la intención y en el uso lúdico de la tecnología.

La metáfora

Aborda el aspecto semántico de la escena y la imagen, así como el aspecto mágico ligado a la tecnología. Se problematizan la visión espiritual del teatro y la mente colectiva, ambos conceptos con reminiscencias históricas en el ritual.

Laboratorio

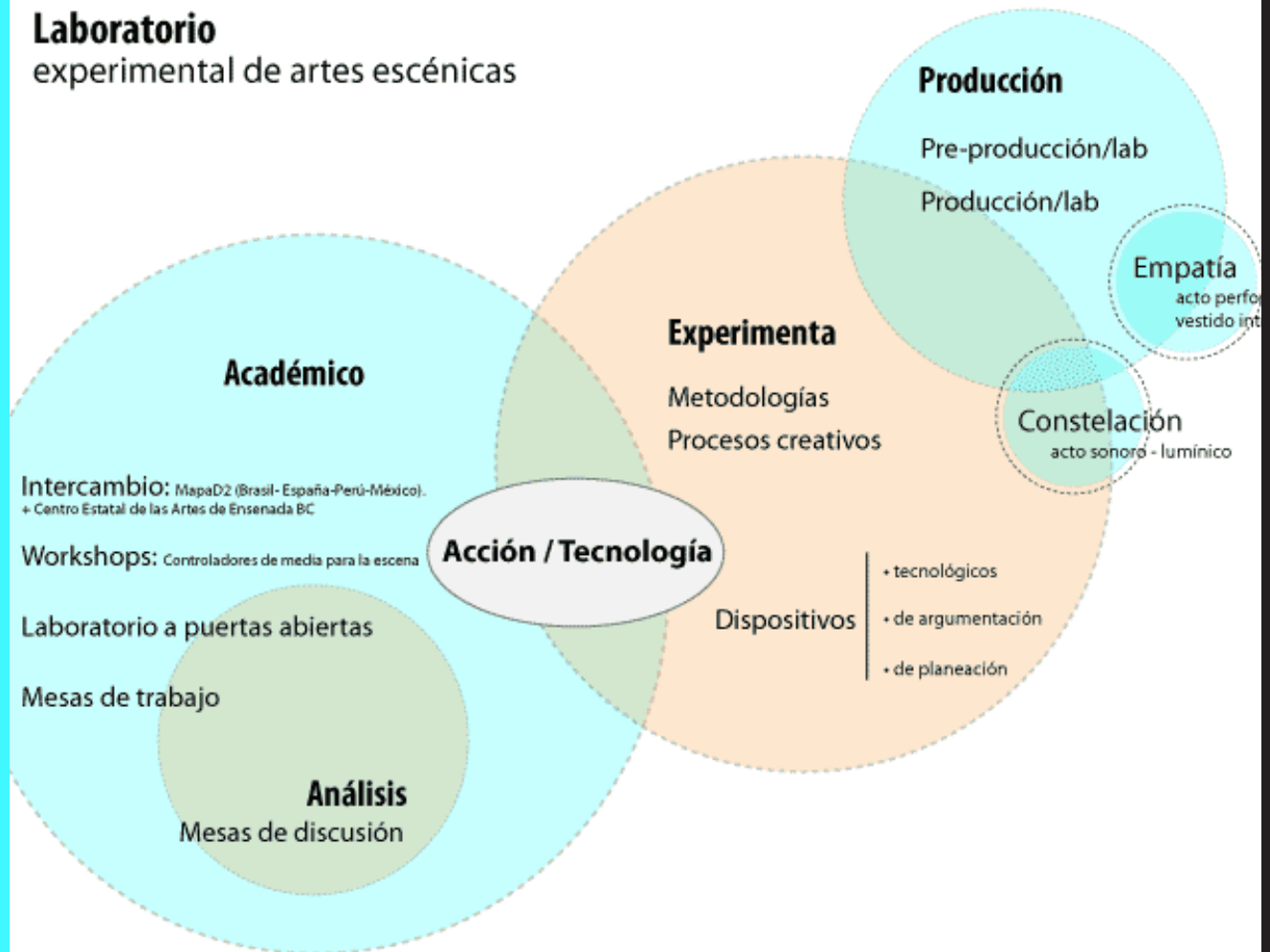
Académica

Proyecta encuentros interdisciplinarios, dinámicas de capacitación y talleres. Mesas de trabajo, foros de discusión y conferencias.

Experimenta

Fomenta dinámicas transdisciplinarias que detonen procesos de creación colectiva con el uso de herramientas tecnológicas. Desarrollo tecnológico, asesorías y colaboraciones *work in progress*.

Laboratorio
experimental de artes escénicas

Alumbramiento

2011

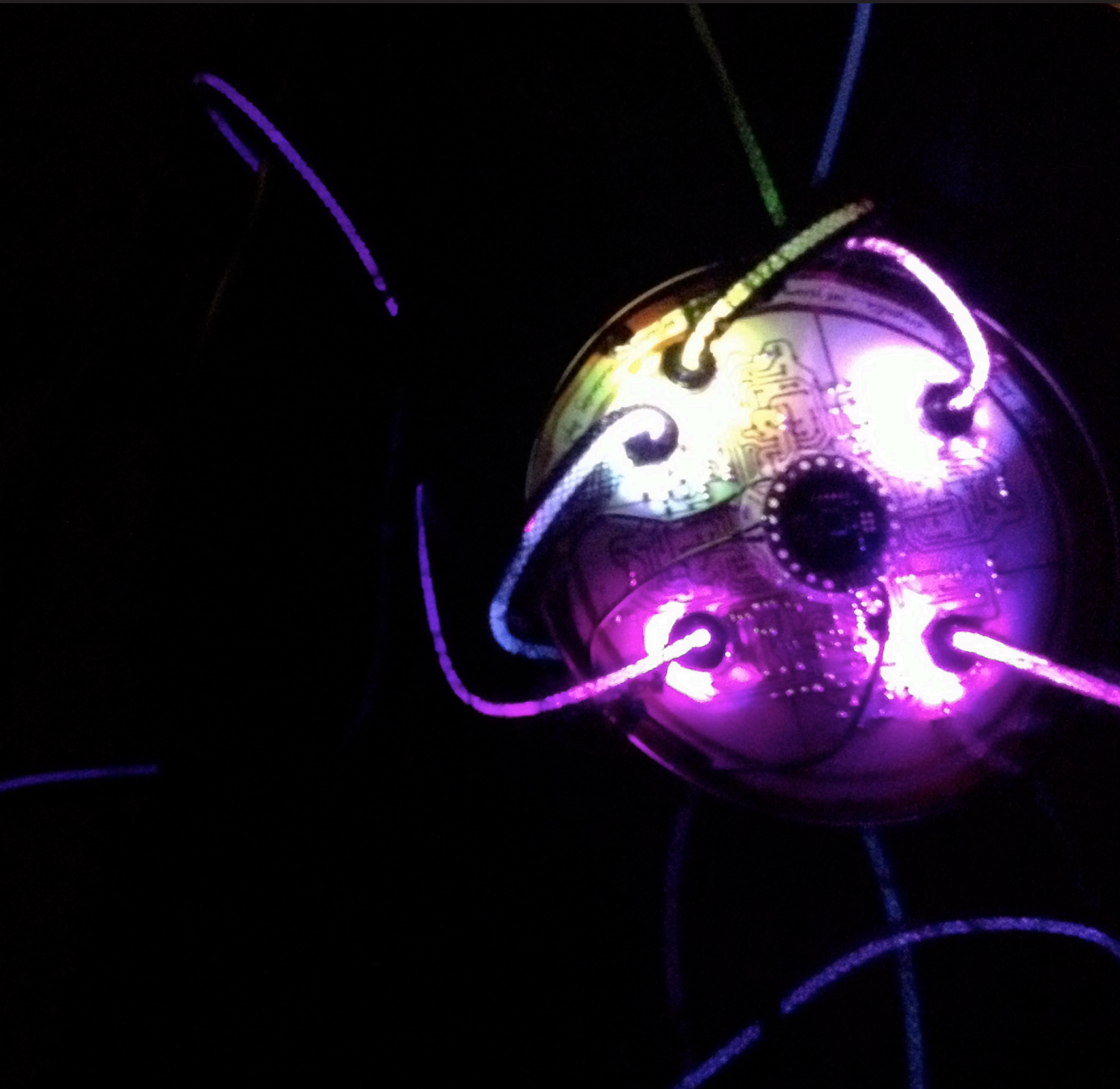
Co-creadores / co-investigadores:

Ing. Alicia Esponda Cascajares, UNAM.

Alumbramiento es un ensamble autosustentable lumínico-sonoro, que surge de la fusión de dos procesos de experimentación del laboratorio *translab*, concepto generado por Minerva Hernández, Ernesto Romero y Myriam Beutelspacher.

Constelación + (U=energía interna) = Alumbramiento

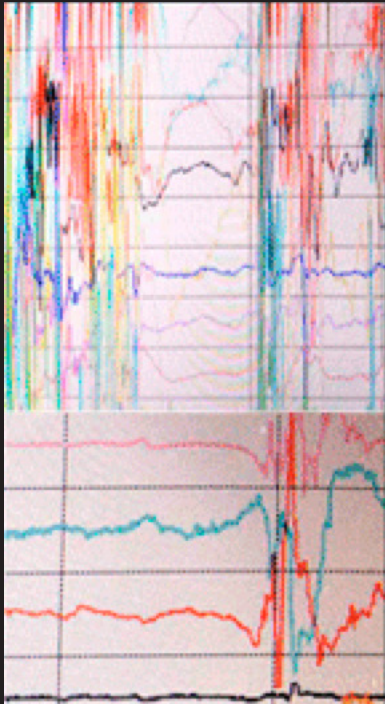
Piel tecnológica

PADID 2012

Con el apoyo del PADID (Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes) se lleva a cabo la investigación y construcción de diferentes vestuarios interactivos basados en interfaces biofísicas,

La pertinencia de estudiar este concepto dentro de las artes performáticas, surge del interés de alumnos, artistas y público en general en el desarrollo de dispositivos portátiles y flexibles que manipulen audio, video a partir de sensar los signos vitales del cuerpo humano.

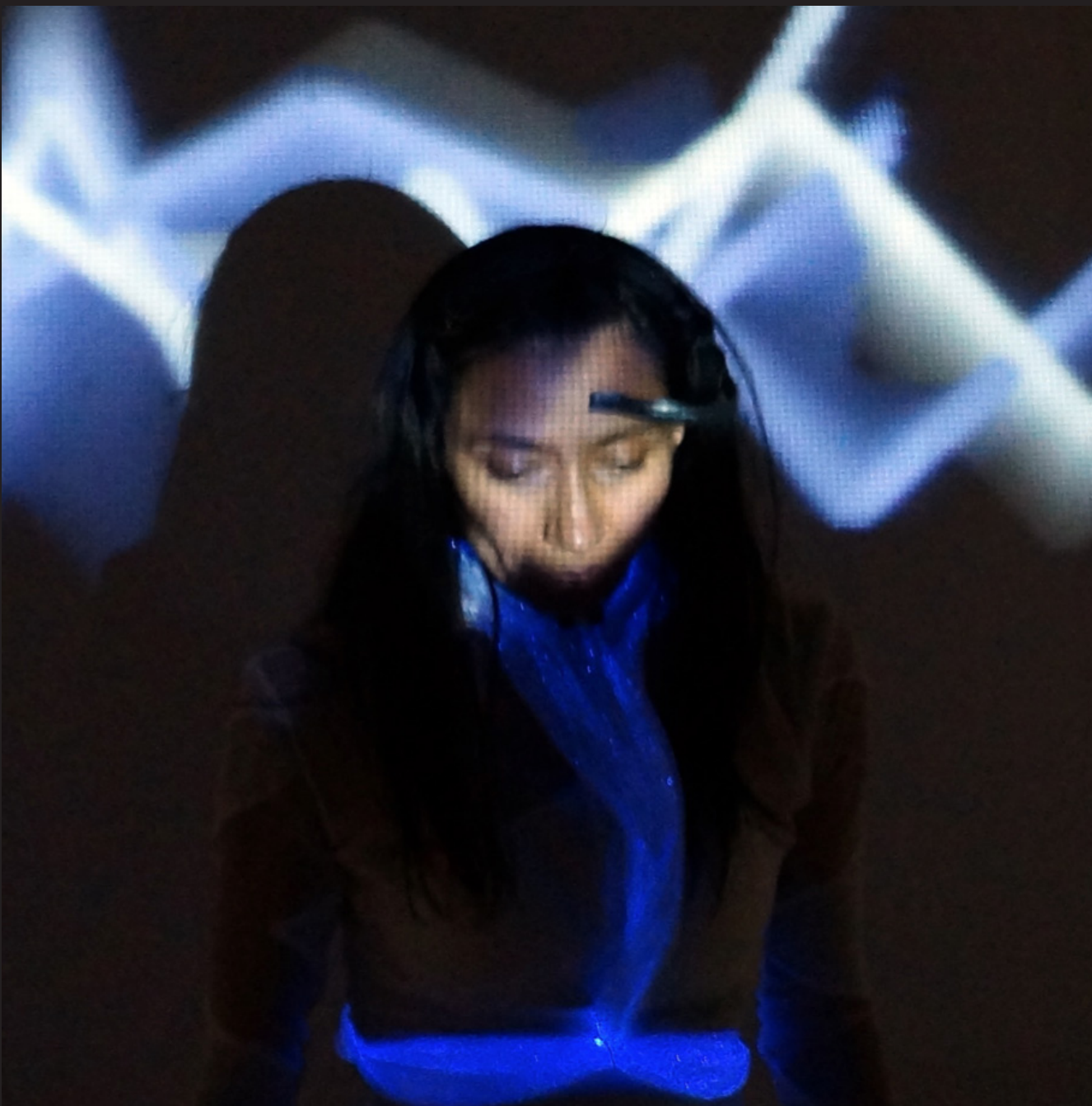
Laboratorio Piel tecnológica 2013

Minerva Hernández Trejo forma el laboratorio Piel tecnológica que funciona de manera colegiada e interdisciplinaria con estructura horizontal, los integrantes pertenecen al ámbito académico, científico, tecnológico y artístico-escénico de diferentes disciplinas.

A partir del concepto de empatía se han llevado a cabo dinámicas de discusión y de exploración con el fin de generar un diálogo que aporte detonadores creativos que beneficien a sus integrantes y que puedan ser medio de divulgación teórico - científico- práctico con fines estéticos y sociales.

<https://pieltecnologica.mx>

Poéticas del encuentro 2013

en colaboración con El Teatro de Movimiento, acorde con su vocación de búsqueda y experimentación —reflejada audazmente en su modo de asumir el cuerpo: como una presencia expresiva preexistente, como una fuente de agencialidad y poiesis— aborda este proyecto desde su dimensión ya no sólo de compañía escénica, sino como grupo de práctica; esto es, desde su naturaleza e interés por integrar procesos y tejer sistemas asociativos de intercambio y creación de sinergias con otros artistas, pensadores o científicos.

ExTeresa Arte Actual

Embodied in varios Darmstadt 58´

2013

México - Brasil - España
La propuesta general es la relación telemática cuerpo/sonoridad a partir de la articulación entre bailarín y músico ubicados en lugares remotos.

Se trata de construir una partitura escénica mediante el proceso de improvisación en la música y la danza, relacionando a bailarines y músicos, a partir del cuerpo como punto común entre todos: la sonoridad surge de la articulación del cuerpo del bailarín con el músico.

Intersecciones Semánticas

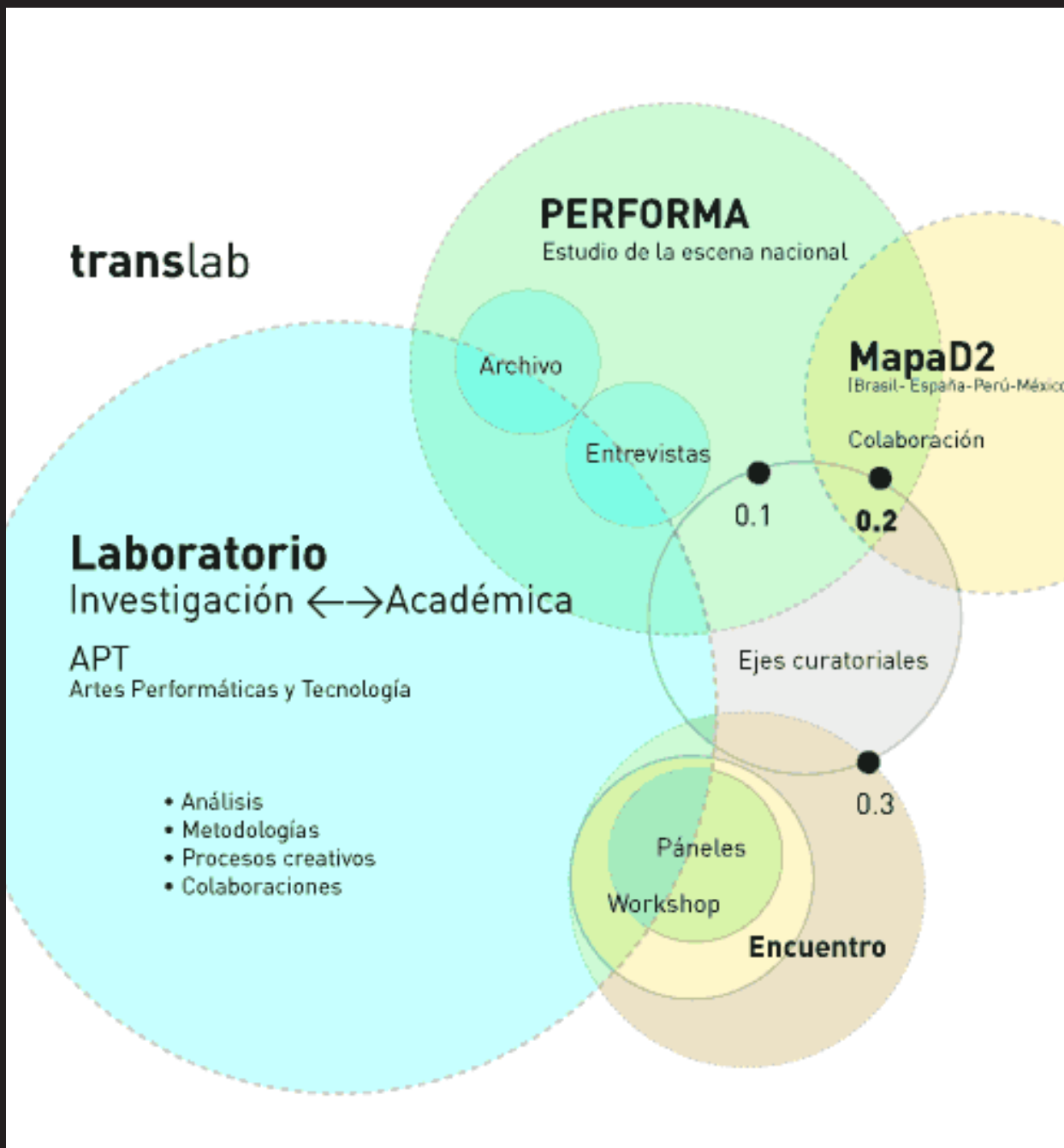
CUERPO-IMAGEN-TECNOLOGÍA

Es un breve compendio de las principales obras de creadores e investigadores que en el Centro Multimedia, han explorado el cuerpo y la tecnología desde distintos ámbitos de la creación.

Entre los que destacan el código, la realidad aumentada, el dibujo interactivo y la manipulación de video y audio en tiempo real.

Esta curaduría corresponde al nodo Performa 0.1 presentada en la Universidad de Bahía, Brasil en 2010.

PERFORMA 0.2

PERFORMA es un estudio en proceso de los principales creadores e investigadores que abordan las Artes Performáticas con el uso de tecnología (APT) en México.

El eje curatorial 0.2 se basa en la propuesta estructural de la obra en relación al vínculo tecnológico que utiliza el performer en escena.

<http://translab.cenart.tv/performa>

Colaboración

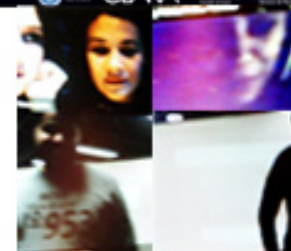
MAPAD2 (Brasil)

EL MAPA Y PROGRAMA DE ARTES EN DANZA (Y PERFORMANCE) DIGITAL es un proyecto desarrollado por el Grupo de Investigación Poética Tecnológica en la Danza, vinculado a la Universidad Federal de Bahía (Brasil), coordinado por la Profa. Dra. Ivani Santana.

MAPA D2 es una plataforma virtual para la difusión y apoyo educacional, tecnológico y mercadológico del ámbito de la danza y del performance con mediación tecnológica, en países de lengua portuguesa y lengua española.

Sitio web <http://www.mapad2.ufba.br/>

México participa en **MAPA D2** a través del *Translab* del Centro Multimedia bajo la coordinación de Omar Sánchez, con un eje curatorial del proyecto *PERFORMA* en colaboración con Rebeca Sánchez, especialista en artes performáticas y tecnología.

MAPA D2 Brasil - España - Perú - México

Workshop

Controladores Media e Isadora

lineal

acción reacción

acción const

Obra: *Mi última foto*
Autor: ESTHEL VOGRIG

Obra: *Habitat Draw*
Autor: MYRIAM BEUTELSPACHER

Obra: *Serpiente*
Autor: MINERVA HERNÁNDEZ

Obra: *Compleción Robusta*
Autor: ERNESTO ROMERO

Obra: *Ricardo Tercero*
Autor: MARCELO GAETE

Obra: *Kinetophon*
Artista: RICARDO CORTÉS

PERFORMA 0.2

MYRIAM BEUTELSPACHER • RICARDO CORTÉS • VIVIÁN CRUZ • BÁRBARA FOULKES • MARCELO GAETE • EVOÉ SOTELO • MINERVA HERNÁNDEZ • CRISTINA MALDONADO • MOVING BORDERS • KORA: ESPACIOS INDETERMINADOS • MOISÉS REGLA • ERNESTO ROMERO • MÓNICA RUÍZ LOYOLA • PAULA SABINA • ALFREDO SALOMÓN • ALICIA SÁNCHEZ • REBECA SÁNCHEZ • TEATRO LÍNEA DE SOMBRA • VERBOBALA • ESTHEL VOGRIG

<http://translab.cenart.tv/performa>

Liveness:

prótesis, gesto y metáfora

1er. encuentro internacional de artes performáticas y tecnología.

25,26 y 27 de abril 2012

Encuentro internacional de artistas cuyo principal interés es abrir espacios comunes de reflexión, difusión, divulgación y análisis en torno a la escena, teatro, danza, o performance que empleen tecnología digital en estrecha relación con el cuerpo; consiste en una serie de paneles de discusión y un seminario – taller con metodología transdisciplinaria.

Artistas invitados: Ivaní Santana (Brasil), Mark Coniglio (Estados Unidos), Daito Manabe (Japón), Kónic Thtr. (España), Marco Donnarumma (Italia) y Martín Bakero (Francia), Esthel Vogrig, Ricardo Cortés y Vivian Cruz.

<http://liveness.cenart.tv>

Daito Manabe (Japón) • Esthel Vogrig (México) • Ivaní Santana (Brasil) • Kónic Thtr. (España) • Marco Donnarumma (Italia) • Martín Bakero (Chile-Francia) • Oscar Abril Ascaso (España) • Vivian Cruz (México) • Ricardo Cortés (México)

1er. Encuentro internacional de artes performáticas y tecnología

LIVENESS

PRÓTESIS • GESTO • METÁFORA

25 • 26 • 27 • ABRIL • 2012

Paneles de discusión • Seminario-taller • Presentaciones en vivo
Centro Nacional de las Artes
<http://liveness.cenart.tv>

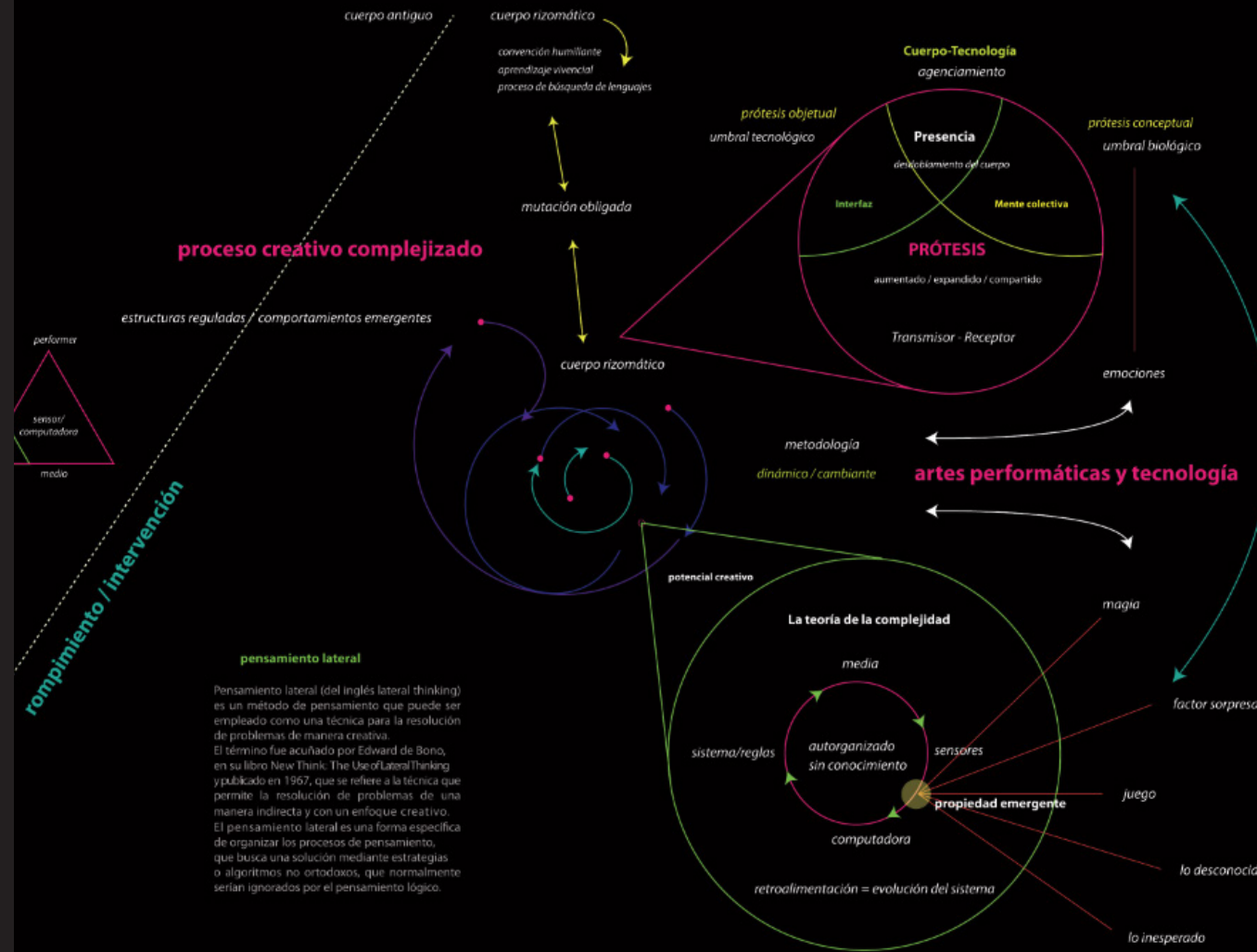
Dirección artística y coordinación: Minerva Hernández* y Myriam Beutelspacher
Translab-Medialab / Centro Multimedia / Censart / PACRD 2012
* Miembro del Sistema Nacional de Creadores FONCA

Translab Minerva Hernández Trejo - Myriam Beutelspacher

Mapa conceptual // Prótesis

nuevos paradigmas

Metodología transdisciplinaria

PADID 2011

Con el apoyo del PADID (Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes) se desarrolla un marco metodológico que retoma la tríada semiótica de Pierce para brindar elementos de análisis a la relación el cuerpo, tecnología e imagen.

Abordará de manera teórico-práctica los procesos de creación y construcción de discursos intermediales artísticos para plataformas híbridas.

Perfiles

Minerva Hernández Trejo

Su formación interdisciplinaria inicia desde temprana edad con danza y teatro en el Centro de Arte Dramático (CADAC). Estudió Fotografía y Cinegrafía en Bruselas, Bélgica. Ha tomado varios diplomados en arte, tecnología y artes escénicas, y se ha especializado en edición, post producción, animación, captura, edición e impresión en gráfica digital desde 1998. Su obra se ha publicado en diversas revistas, periódicos y también se ha expuesto en México, Holanda, Bélgica, Estados Unidos y Francia.

Directora de videoarte y videoescenografías para espectáculos, óperas, conciertos, coreografías interdisciplinarias y multimedia con diferentes compañías.

Ha sido beneficiaria de las becas Artes por Todas Partes de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal con el cual desarrolló el proyecto Traslaciones, videoescenografías, así como la de Jóvenes Creadores en el área de Multimedia 2003-2004 del FONCA en donde llevó a cabo la pieza interactiva táctil *In Situ* basada en el pulso cardíaco. Actualmente es Miembro del Sistema Nacional de Creadores en el área de Multimedia otorgado por el FONCA.

Bibliografía

- Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art and installation*, Steve Dixon. Leonardo: 2007.
- Analyzing Performance: Theater, Dance and Film*, Patrice Pavis. The University of Michigan Press: 2003.
- Closer: Performance, Technologies, Phenomenology*, Susan Kozel, Leonardo Books, MIT Press: 2008.
- Producción significativa y puesta en escena*. Gianfranco Bettetini. Barcelona, Gustavo Gilli: 1979.
- Performance and Philosophy – Interdisciplinary Approaches to the Performing Arts*, Ola Johansson, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG : 2008.
- Expanded Cinema* Gene Youngblood, P. Dutton & Co., Inc., New York: 1970.
- Computers as Theater*, Brenda Laurel, Addison-Wesley Professional: 1993.
- The Language of New Media*, Lev Manovich, Cambridge: MIT Press, 2000.
- Art of Digital Age*, Bruce Wands, Thames & Hudson; 1 edition: 2006.
- Designing Interactions*, Bill Moggridge, The MIT Press; 1 edition : 2007.
- Fashioning Technology*, Syuzi Pakhchyan. O'Reilly Media: 2008.
- Understanding Media: The Extensions of Man*, Marshall McLuhan, Gingko Press; Critical edition: 2003.
- El teatro y su doble*, Antonin Artaud, París, Gallimard: 1938.
- Phénoménologie de la perception*, Merleau-Ponty, París: Gallimard, 1945.
- Technoetic Pathways toward the Spiritual in Art Transdisciplinary Perspective on Connectedness, Coherence and Consciousness*, Roy Ascott, Leonardo: 2006.
- El impacto de las nuevas tecnologías en la puesta en escena. La Estética Dialógica como desafío estético, poético y político*, Valeria Cotaimich: 2008.
- De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica*. Francisco Varela y Humberto Maturana, Editorial Universitaria, Chile: 1973.
- Los gestos: fenomenología y comunicación*. Vilém Flusser, Herder, Barcelona: 1994.

Links

Tecnoescena Festival Internacional de Teatro, Arte y Tecnología (2008) Argentina <http://www.tecnoescena.com>
El impacto de las nuevas tecnologías en la puesta en escena. La Estética Dialógica como desafío estético, poético y político, Valeria Cotaimich <http://bit.ly/ifcpDs>
Wearable computing MIT Media Lab <http://bit.ly/ga7tJD>
III Seminario Internacional sobre Danza, Teatro y Performance. Brasil <http://www.poeticatecnologica.ufba.br/site/a:minima> "Digital Transit" <http://bit.ly/9jvCY4>
Rockwellgroup, investigación y desarrollo de interfaces visuales-interactivas, sede Nueva York <http://lab.rockwellgroup.com/>
TSPS is a cross-platform Toolkit for Sensing People in Spaces. <http://opentsps.com/>
Laboratorio de Diseño Interactivo y Electrónica de Hangar <http://bit.ly/dCPgTW>
Motion-e, análisis de movimiento. <http://bit.ly/a8XdKK>
The Centre for Performance Research <http://www.thecpr.org.uk/news/newsletter.php>
Blonk performs Ursonate with real-time typography <http://bit.ly/QeIFb>
Proyecto Natal <http://bit.ly/9jNBkM>
Experimental Media and Performing Arts Center @EMPACnews archivo: <http://bit.ly/cGKDxN> →3D escáner láser+stopmotion
<http://bit.ly/9WHwRN>
<http://www.instructables.com/id/Fabric-bend-sensor/>
The Katherine K. Herberger College of Fine Art and the Ira A. Fulton School of Engineering at Arizona State University. <http://bit.ly/a8XdKK>
Introduction to Motion Tracking to Dance <http://slidesha.re/5vrV1R>
Global Performing Arts Database → <http://www.glopad.org/pi/en/index.php>
The Sudwestern Saga: Live Media and Modular Narratives Between Commedia dell'Arte and Digital Hypertexts→Marina Turco→
<http://bit.ly/b0hh1m>
CIM/ae (Centro de Investigación y Memoria / Artes Escénicas) <http://postdance.wordpress.com/>

Créditos

Translab: Minerva Hernández Trejo* y Myriam Beutelspacher

Colaboración: Rebeca Sánchez

Consejo: Omar Sánchez y Fernando Monreal

MapaD2: Dra. Ivaní Santana (Brasil)

Centro Multimedia, Centro Nacional de las Artes (México)

2009-2013

<http://translab.cenart.tv>

translabmx@gmail.com

México • 2014

*Sistema Nacional de Creadores

@translab

translab

translab

Este documento se encuentra bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada CC BY-NC-ND <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

