

Ritmo, poética y espacio.

JORNADAS INTERNACIONALES **EL RITMO EN LAS ARTES** **IV EDICIÓN 2018**

6 – 7 – 8 Septiembre

PROGRAMACIÓN

WORKSHOPS	3
LA PERCUSIÓN CORPORAL COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACION SOCIAL	
Batucadeiros (BRASIL)	3
POÉTICA DE LA ESCUCHA	
Vanessa del Barco y Carla Fonseca (ARGENTINA)	3
EL ESPACIO RÍTMICO	
Horacio López (ARGENTINA)	5
DANZA Y FILOSOFÍA: TRAYECTORIAS RÍTMICAS	
Ana Mira (PORTUGAL)	6
EL CUERPO INVISIBLE	
Victor Fuenmayor (VENEZUELA)	7
ACTIVIDADES GRATUITAS	8
SIMPOSIO	8
José Miguel Wisnik (BRASIL)	
Universidad de São Paulo	8
“ÁFRICA Y EUROPA EN EL TERRITORIO DE LAS AMÉRICAS - SITUACIONES RÍTMICAS”	
Ana Mira (PORTUGAL)	
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nova de Lisboa	9
“LA ESCRITURA DE NIJINSKI”	10
Rosa Maria Martelo (PORTUGAL)	
Facultad de Letras de la Universidad de Porto, Portugal	10
“POESÍA, RELACIONES INTERMEDIALES, FLUJOS RÍTMICOS”	10

Paulo Filipe Monteiro (PORTUGAL)	
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nova de Lisboa	11
“EL RITMO EN EL NUEVO TEATRO Y EN EL TEATRO-DANZA”	11
Salomé Lopes Coelho (PORTUGAL)	
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nova de Lisboa. Equipo EIRA - Universidad Nacional de las Artes	11
“LA TRAVESÍA COMO GESTO: EL CONTACTO CON EL RITMO VITAL Y LA EXPERIÉNCIA ESTÉTICA”	12
Pascal Michon (FRANCIA)	
Plataforma Rhuthmos.eu	12
“SOBRE EL CONCEPTO DE EPISTEME DEL RITMO” (Lectura)	13
Invitados Equipo EIRA	13
Aníbal Zorrilla (PORTUGAL)	
Universidad Nacional de las Artes	13
“EL RITMO, LA FORMA DE LO QUE FLUYE”	13
Melisa Galarce y Letícia Miramontes (ARGENTINA)	
Universidad Nacional de las Artes	14
“DANZA Y CUERPO POLIRRÍTMICO.”	15
Viviana E. Vásquez (ARGENTINA)	
Universidad Nacional de las Artes	15
“ELEMENTOS PARA LA ENSEÑANZA DEL RITMO DENTRO DE UNA TÉCNICA DE MOVIMIENTO.”	16
MASTERCLASS: EL TEATRO ACÚSTICO	
Oscar Edelstein (ARGENTINA)	17
MASTERCLASS: RITMO, POÉTICA Y ESPACIO	
Victor Fuenmayor (VENEZUELA)	18
CIERRE	19
POESÍA Y BEATS	19
Fernando Toth	19
APOYAN JIRA	20

WORKSHOPS

Departamento de Artes Dramáticas UNA - French 3614 - Aula 16, CABA.

LA PERCUSIÓN CORPORAL COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACION SOCIAL

Batucadeiros (BRASIL)

Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 Sept - 9:30 - 12:30 am

Taller de música corporal a partir de las prácticas desarrolladas en el Proyecto Batucadeiros (Premio Unicef-Itaú).

El cuerpo es la fuente sonora creativa y expresiva de la musicalidad.

Se desarrollarán actividades colectivas envolviendo juegos de improvisación y creación musical.

Batucadeiros: Ricardo y Patricia Amorim

Ricardo Amorim es fundador del Proyecto Batucadeiros y presidente del Instituto Batucar. Es Licenciado en Música y Maestría en Educación por la Universidad de Brasilia. Actúa profesionalmente en Brasil y Suecia.

Patricia Amorim es fundadora y coordinadora del Proyecto Batucadeiros. Estudia el desarrollo de la musicalidad del bebé. Formada en Pedagogía y Maestría en Educación por la Universidad de Brasilia. Actúa como profesora de música corporal en Brasil y en Suecia.

POÉTICA DE LA ESCUCHA

Vanessa del Barco y Carla Fonseca (ARGENTINA)

Jueves 6 Sept 13 - 15:30

La Poética de la escucha es un dispositivo escénico para artistas creado por Vanesa del Barco y Carla Fonseca en el año 2016. Se trabajará a partir de la escucha del sonido y del movimiento como expresiones de una misma fuente. A partir de pautas que se le enviarán a los participantes antes del workshop, se explorará y se darán herramientas prácticas para la improvisación interdisciplinaria. La escucha resignifica el espacio de comprensión, comunicación y sentido. Somos tocados por lo sonoro y el movimiento en la escena del cuerpo y en el cuerpo de lo escénico. Dirigido a músicos con o sin instrumento, performers, bailarines, poetas, actores, directores de teatro, acróbatas.

Vanessa Del Barco

Es compositora, diseñadora de sonido, docente e investigadora, especializándose en Dramaturgia Sonora. Autora de obras instrumentales y medios electroacústicos, como la “Serie de Piezas Breves y Acciones para piano y cello” (piezas performáticas del Manual del Buen Performer BP17, CCR); “Bifuu”(para 9 instrumentos y medios electroacústicos, 2014); y “Angtu Wenu” (para pequeña orquesta y medios electroacústicos, 2012); entre otras. En teatro trabaja con directorxs como Maricel Alvarez, Emilio García Wehbi, Gerardo Naumann; Gustavo Epíscopo, Mateo de Urquiza, Amalia Tercelán; Compañía Diablonmundo.

Se graduó de la Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos por la UNQ. Realizó Seminarios de Posgrado con Oscar Edelstein (UNQ); Lic. Esteban Calcagno (UNA); Dra. Silvia Davini (UNQ- UnB), entre otros. Becada por el Instituto Nacional de Teatro en 2012 y 2017. Desarrolló el Seminario: Dramaturgia Musical. Una aproximación al diseño sonoro como productor de sentido dramático (2012). Estudió Dirección y Puesta en Escena con Emilio García Wehbi (2014); Operación con Fuentes de Sonido Experimentales con Wilhem Brook (Alemania- 2012).

Actualmente, trabaja en “Celine no está solo”, de Mateo de Urquiza; “65 sueños de Kafka según Guattari” de Emilio García Wehbi ; y “2000 Piezas- Infinito Singular” de Maricel Alvarez. Además es Profesora de “Música y Puesta en Escena”, “Producción Interdisciplinaria” y “Acústica y Psicoacústica” en la Carrera de Producción Musical del Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla”.

Carla Fonseca

Es música y actriz. Licenciada en Artes Musicales con orientación en Instrumento (piano) título otorgado por la Universidad Nacional de las Artes. U.N.A. Profesorado Nacional de Música con Especialización en Rítmica Dalcroze, título otorgado por el ex Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo (actual UNA). Es Jefa de Cátedra de Rítmica Musical I y II de la U.N.A, en la USAL y en el Centro de Investigación Cinematográfica. Estudió con los maestros Oscar Edelstein, Horacio López, Perla Gonilsky , Darío Levin y técnica de movimiento con Viviana Iasparra. Asistió a seminarios con Joy Kane, Angelika Hauser, Ava Loiacono, Santiago Vazques, Marcelo Moguilevski, Julyen Hamilton y Barbatuques.

Crea y dirige las Jornadas Internacionales sobre el Ritmo en Las Artes desde el 2015 en Artes Dramáticas de la UNA. Realiza talleres de Rítmica Dalcroze en Italia, Holanda y es docente invitada en Universidades de Austria, Costa Rica y Brasilia donde realiza por primera vez Jornadas JIRA en Octubre de 2017.

Desarrolla MARES, proyecto de investigación pedagógica junto al Prof. Antenor Correa (UNB) desde 2016.

Actuó en Usted Esta Aquí (2015/2016) Obra de Site Especific en Centro Cultural Konex dirigida por Natalia Chami y Romina Bulacio Sak; en Los Milagros (2017) dirigida por Agostina López en el Teatro San Martín. Cursa dirección y puesta en escena con Emilio García Wehbi (2018).

EL ESPACIO RÍTMICO

Horacio López (ARGENTINA)

Jueves 6 Sept 15:30 - 17:30

El gen 3golpes desarrolla el equilibrio corporal, activando así los centros “Intelectual-Intuitivo” y “Emocional-Motor”. De acuerdo a investigaciones y análisis de diferentes músicas del mundo, se dice que se trata de un “gen” rítmico ancestral, que se encuentra en todos los continentes y del cual se desprenden los ritmos étnicos y afro latinos conocidos actualmente.

A través de esta metodología 3golpes este taller propone poner en contacto el espacio rítmico individual con el espacio rítmico grupal para escuchar, dialogar y crear utilizando el cuerpo como instrumento.

Percusión corporal, círculo de danza afro, voces, onomatopeyas y ritmos completan la orquesta donde los instrumentos serán los cuerpos presentes.

Horacio López

Baterista, Percusionista y Docente No Convencional. Integra los grupos: “Cuartoelemento”, “De orilla a orilla”, “Contr3sbajos”. Compartió actuaciones con: Dino Saluzzi, Pablo Ziegler, Carlos Aguirre, Rubén Rada, Daniel Mazza, Luis Salinas, Paquito de Rivera, Raul Carnota, Hugo Fatoruso, Domingo Cura, Chango Farias Gómez. Jam Sesión junto a: Herbie Hancock, Airto Moreira, Flora Purin, Egberto Gismonti, Wawa Watson entre otros. Participó en prestigiosos festivales y teatros internacionales: "Carnegie Hall", "Berlin jazz festival", "Kölner Jazz Haus Festival", "Santa Fe Chamber Music Festival", "Zurich Jazz Festival".

DANZA Y FILOSOFÍA: TRAYECTORIAS RÍTMICAS

Ana Mira (PORTUGAL)

Jueves 6 Sept 18 - 21 y Sábado 8 13:00 - 16:00

En este taller se realiza un estudio teórico y práctico sobre el concepto "ritmo" partiendo del capítulo 11. "1837 – Del Ritornelo" del libro *Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia 2*, de Gilles Deleuze y Félix Guattari (2007). Empezamos con la lectura de algunos fragmentos seleccionados del capítulo con el fin de reflexionar sobre el concepto del ritmo y otros conceptos relacionados como caos, medio, territorio, materia de expresión, forma, molecular, fuerza, tierra. A continuación, estudiamos el tema de este taller - trayectorias del ritmo a través de movimiento y percepción. Por la escucha del cuerpo y del entorno, con los ojos abiertos-cerrados y solos o conjuntamente, recorremos trayectos sensibles que el movimiento y la danza descodifican. Después, dibujamos y escribimos los trayectos que hemos recorrido para que al final nos reunamos y reflexionemos sobre lo que podrán ser las trayectorias del ritmo en la danza y filosofía. Este taller va dirigido a todos los que estén interesados en el área de investigación y creación de la Danza y Filosofía, sus problemas y experimentos.

Ana Mira

Es investigadora, profesora, coreógrafa, performer y escribe sobre Danza y Filosofía. Estudió Prácticas Somáticas y Danza Contemporánea en Europa y Estados Unidos, completó el Doctorado en Filosofía /Estética en la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, bajo la orientación del filósofo José Gil, como investigadora visitante en el CRMEP - Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University (UK) y becaria de la Fundação para a Ciência e Tecnologia. En la performance de danza destaca "At Once", adaptación del solo de Deborah Hay/SPCP 2009 (Teatro Maria Matos, 2010), en Portugal, y su colaboración con Rosemary Butcher en "After Kaprow" (ThePlace Theatre, 2012) y "Test Pieces" (NottFestival, 2015), en Inglaterra. Ha enseñado en instituciones académicas y artísticas y colaborado en proyectos artísticos. Sus ensayos publicados son: "Documento sensorial" (Journal of Dance & Somatic Practices, 2016), "Afectivo primitivo" (Nuisis Zobop /Instituto de Filosofia - Universidade do Porto, 2017), "Contornos de Inexistencia" (Teatro Municipal do Porto /Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2018). Es investigadora integrada en IFILNOVA - Instituto de Filosofia da Nova (FCSH-UNL) y en el colectivo baldio | Estudios de Performance.

EL CUERPO INVISIBLE

Victor Fuenmayor (VENEZUELA)

Viernes 7 Sept 15:30 - 17:30

El cuerpo invisible señala la existencia de la difícil percepción de una corporeidad en nosotros mismos y en los otros que determina nuestra comunicación y que se hace necesario explorar por medios artísticos para llegar a descubrir el punto de la integración física, afectiva y mental. La exploración del taller intenta inducir maneras de sentir y percibir el cuerpo a través de estimulaciones interiores y exteriores que incentiven creaciones individuales y grupales. El ritmo formará parte del tratamiento inductor que permita la aparición de ese cuerpo invisible e imprevisto en el espacio de la escena del taller bajo diversas formas expresivas.

Con el objetivo de experimentar experiencias integrativas corpóreas que inducen a la creación en diversas artes; proponer la inducción corpórea como herramienta de creación en diversas expresiones; buscar los ritmos en los movimientos individuales y grupales que definen de manera espontánea la individualidad de estilos y originalidad de escrituras en los integrantes y reflexionar sobre los descubrimientos personales del cuerpo invisible a partir de las acciones del taller.

Victor Fuenmayor

Escritor, coreógrafo, investigador de arte, docente, tallerista y conferencista internacional en temas de arte, expresión y creatividad.

En 1963 se graduó al mismo tiempo en las carreras de Letras y Derecho en la Universidad del Zulia (LUZ). Culminó un doctorado en Literatura Española y en Semiólogía en la École Pratique des Hautes Études (EPHE), donde se formó con grandes maestros del pensamiento contemporáneo: Roland Barthes, Julia Kristeva, Pierre Francastel, Lucien Goldman y Jacques Lacan.

A su regreso de Francia, ingresó como docente en LUZ, donde impartió clases en las escuelas de Letras, Comunicación Social, Filosofía y Artes Escénicas. En esa casa de estudios fue también director de la Escuela de Letras y del Instituto de Investigaciones Literarias. Es Chevalier des Arts et des Lettres de la República Francesa, doctor honoris causa de LUZ y fundador de las instituciones Taller de Expresión Primitiva (TEP), Asociación Venezolana de Semiótica (AVS) y Fundación Instituto de Expresión y Creatividad (FIDEC).

Obtuvo el premio de poesía de la Bienal Literaria José Antonio Ramos Sucre (1986) y una mención en el concurso de novela Guillermo Meneses (1978).

ACTIVIDADES GRATUITAS

Centro Cultural San Martín - Sarmiento 1551 – CABA

SIMPOSIO

Coordinación:

Silvia Pritz

Co-organizan:

Salomé Lopes Coelho (IFILNOVA FCSH-UNL)

Aníbal Zorrilla (DAM - UNA)

Con el auspicio de:

Camões- Instituto da Cooperação e da Língua, I.P

Embajada de Portugal en Argentina

José Miguel Wisnik (BRASIL)

Universidad de São Paulo

Músico, profesor de literatura brasileña por la Universidad de São Paulo y ensayista. Entre sus principales publicaciones están *O som e o sentido – uma outra história das músicas* (Companhia das Letras, 1989), *Sem Receita – ensaios e canções* (PubliFolha, 2004), *Livro de Partituras* (Gryphus, 2004), *Veneno remédio – o futebol e o Brasil* (Companhia das Letras, 2008), *Machado maxixe – o caso Pestana* (PubliFolha, 2008) e *Maquinação do mundo – Drummond e a mineração* (Companhia das Letras, 2018).

Ha hecho música para danza, *Nazareth; Parabelo*, en colaboración con Tom Zé; *Onqotô* en colaboración con Caetano Veloso; e *Sem mim*, en colaboración con Carlos Núñez, todas encomendadas por el Grupo Corpo. En los últimos años ha desarrollado el género "aula-recital", en sociedad con el guitarrista y ensayista Arthur Nistrovski.

Recibió el Premio Jabuti de la Cámara Brasileña del Libro en 1978 (como Autor Revelación) y en 2009 como ensayista. Recibió la beca John Simon Guggenheim Foundation (1983-84). En el año 2000, el premio del Festival de Gramado en la categoría de música original para cortometrajes (1989), el trofeo Noel Rosa como compositor-revelación en 1989, de Arte por sus producciones para teatro y danza en 1991, 1993 y 1995, y el premio a la mejor música del Festival de Cine de Ceará, por el documental largometraje "Ventana del alma", en 2001. En 2009 recibió la Orden del Mérito culturales.

**ARTES
DRAMÁTICAS**

hola@ritmoenlasartes.com

www.ritmoenlasartes.com

“ÁFRICA Y EUROPA EN EL TERRITORIO DE LAS AMÉRICAS - SITUACIONES RÍTMICAS”

La escritura musical europea presupone una espacialización racionalizadora del tiempo que lo somete a la retícula de la subdivisión rítmica. Las canciones africanas, por el contrario, proceden por células desfasadas que se superponen obedeciendo al principio de la adición de tiempos. A estas no se aplica la noción eminentemente occidental de síncopa, entendida como acentuación desviadora en el interior de una métrica regular, pues, en su caso, acentuaciones desplazadas y diferidas no son excepción, sino la base misma de la rítmica. Estas dos grandes concepciones y prácticas del tiempo en música también fueron llamadas de cométricas y contramétricas. Las canciones populares de las Américas se constituyeron en el campo propicio a las operaciones rítmicas resultantes de ese encuentro desigual. Se trata de examinar algunas de las situaciones allí producidas.

Ana Mira (PORTUGAL)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nova de Lisboa

Ana Mira es investigadora, profesora, coreógrafa, performer y escribe sobre Danza y Filosofía. Estudió Prácticas Somáticas y Danza Contemporánea en Europa y Estados Unidos, y completó el Doctorado en Filosofía /Estética en la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa, bajo la orientación del filósofo José Gil, como investigadora visitante en el CRMEP - Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University (UK) y becaria de la Fundação para a Ciência e Tecnologia. En la performance de danza destaca “At Once”, adaptación del solo de Deborah Hay/SPCP 2009 (Teatro Maria Matos, 2010), en Portugal, y su colaboración con Rosemary Butcher en “After Kaprow” (ThePlace Theatre, 2012) y “Test Pieces” (NottFestival, 2015), en Inglaterra. Ha enseñado en instituciones académicas y artísticas y colaborado en proyectos artísticos. Sus ensayos publicados son: " Documento sensorial " (Journal of Dance & Somatic Practices, 2016), "Afectivo primitivo" (Nuisis Zobop /Instituto de Filosofia - Universidade do Porto, 2017), "Contornos de Inexistencia" (Teatro Municipal do Porto /Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2018). Es investigadora integrada en IFILNOVA - Instituto de Filosofia da Nova (FCSH-UNL) y en el colectivo baldio | Estudios de Performance.

"LA ESCRITURA DE NIJINSKI"

La obra "Cuadernos", de Vaslav Nijinski (2004) tiene tres capítulos: Vida, Vida y Muerte. A lo largo del texto, el lector acompaña el flujo de conciencia de Nijinski a través de las descripciones de su vida en Saint-Moritz, su universo como bailarín, sus preocupaciones con la humanidad, su relación con Dios. Sin embargo, este flujo de conciencia de Nijinski alrededor de la trivialidad de la vida y de la muerte surge entrelazado con fragmentos que parecen perder el contacto con la realidad y hacen que la realidad aparezca como una ilusión. En esta comunicación, presento una lectura de esta obra a través del concepto de "ritmo" y por la perspectiva de Gilles Deleuze (2004) y José Gil (2016, 2018), con la intención de trazar algunas líneas de pensamiento sobre la presencia del ritmo en los "Cuadernos", de Vaslav Nijinski (2004).

Rosa Maria Martelo (PORTUGAL)

Facultad de Letras de la Universidad de Porto, Portugal

Rosa Maria Martelo es ensayista y profesora de Literatura y Estudios Interartísticos en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto - Portugal. Ha privilegiado el estudio de la poesía portuguesa y de las poéticas modernas y contemporáneas. Como investigadora principal del Grupo Intermedialidades del Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, le interesan las ideaciones de la imagen, particularmente en los diálogos de la poesía con las artes visuales y audiovisuales. Publicó los siguientes libros de poesía: A Porta de Duchamp (2009), Matéria (2014) y Siringe (2017). Entre sus ensayos más recientes están A Forma Informe – Leituras de Poesia (2010, Prémio Jacinto do Prado Coelho), O Cinema da Poesia (2a ed. 2017, Prémio Associação Portuguesa de Escritores e Prémio Pen Clube) e Os Nomes da Obra - Heriberto Helder ou o Poema Contínuo (2016). Co-organizó la antología Poemas com Cinema (2010) y dirige la revista Elyra (www.elyra.org). En 2017, co-organizó el volumen Oficio Múltiplo - Poetas en Otras Artes.

"POESÍA, RELACIONES INTERMEDIALES, FLUJOS RÍTMICOS"

La hipótesis de que la poesía mantiene una afinidad con la imagen plástica y con la música ha sido considerada bajo dos perspectivas diferentes, si no opuestas. En una de ellas, la poesía se presenta como arte de la imagen y de la música en sí misma, y se entiende como flujo rítmico de imágenes y sonidos; por otra parte, se presenta más linealmente como discurso dialogante con las artes de la imagen, con la música y con la performance, lo que la lleva a explorar prácticas intermediales diversificadas. ¿En qué medida estas dos inflexiones reflejan formas distintas de lidar con la historicidad de los discursos y con los ritmos del mundo moderno y contemporáneo? Esto es lo que se pretende analizar.

Paulo Filipe Monteiro (PORTUGAL)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nova de Lisboa

Hizo la dramaturgia y escenificación de 16 espectáculos de teatro. Como actor, también participó en varias obras de teatro, en diez largometrajes portugueses y extranjeros y en 40 películas o series para televisión.

Se especializó en guionismo en Francia, Italia y Estados Unidos. Escribió la adaptación de la novela de Camilo Castelo Branco La Viuda del Ahorcado. Escribió ocho largometrajes para el cine. Escribió la pieza de teatro Área de Riesgo, estrenada en 1999. Ha hecho dramaturgia para espectáculos de danza. Fue Presidente de la Asociación Portuguesa de Escritores y dramaturgos, fundador y director de la Federación Europea de Guionistas.

Realizó la película de 25 minutos Amor Ciego (2010, Premio del Jurado del Festival CórTEX) y en 2017 estrenó su primer largometraje, Zeus (ya con 11 premios en Portugal, uno en India y dos en Marruecos).

Enseña teatro, cine y ficción en la Universidade Nova de Lisboa, donde es profesor. Fue profesor invitado en las Universidades de Coimbra, Évora, Santiago de Compostela, Federal de Bahía, Federal de Maranhão, UFRJ y UERJ.

Ha publicado numerosos artículos, así como seis libros, los últimos de los cuales Los Otros del Arte, Drama y Comunicación (Premio Joaquim de Carvalho 2011) e Imágenes de la Imagen

“EL RITMO EN EL NUEVO TEATRO Y EN EL TEATRO-DANZA”

Cuando las obras escénicas dejan de organizarse en torno a una narrativa, crece una estructuración a la que podemos llamar musical. En ella el ritmo juega un papel fundamental. Veremos y analizaremos ejemplos de teatro, danza y teatro-danza.

Salomé Lopes Coelho (PORTUGAL)

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nova de Lisboa.
Equipo EIRA - Universidad Nacional de las Artes

Magíster en Filosofía - Estética por la Universidad Nova de Lisboa y Paris-Sorbonne IV. Pós-graduada en Estudios Feministas, por la Universidad de Coimbra. Doctoranda en Estudios Artísticos, Universidad Nova de Lisboa, con una tesis sobre el lugar del ritmo en la comprensión del arte y su articulación con el ritmo social. Integra EIRA - equipo de investigación sobre el ritmo en el arte, de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, y el Instituto de Filosofía de la FCSH - Universidad Nova de Lisboa. Autora de diversas publicaciones internacionales sobre filosofía, feminismos y arte. Trabaja en programación, producción y gestión cultural, en Buenos Aires.

“LA TRAVESÍA COMO GESTO: EL CONTACTO CON EL RITMO VITAL Y LA EXPERIÉNCIA ESTÉTICA”

Un verso del poeta portugués Manuel António Pina dice “(Chamo-lhe isto porque não sei o nome de isto)” [“Le llamo esto porque no sé el nombre de esto”]. Por mí parte, vengo eligiendo la precaria, transitoria y posiblemente redundante designación de ritmo vital para nombrar “esto”. Esta elección no es el resultado de un intento de definición, es más bien una decisión operativa que permite avanzar y despegar la atención de esto, para el gesto de contacto con ese esto - ritmo vital -, y su relación con la experiencia estética y con la creación artística. En esta ponencia, parto de Deleuze y Guattari (ritmo, repetición y diferencia), Agamben (forma de vida), y con el cine de Raymonde Carrasco y Chantal Akerman, para pensar el ritmo vital y su relación con el arte. La tesis central sería a de que todo el contacto con el ritmo vital es un gesto de atravesar.

Pascal Michon (FRANCIA)

Plataforma Rhuthmos.eu

Filósofo e historiador. Graduado de la Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, es licenciado en Historia y está habilitado para dirigir la investigación en filosofía. Es Ph.D. en Historia, École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS, Paris. Le Goff J. (dir.), 1995: *Individuatio. Pour une anthropologie historique de la modernité. Contribution à une critique des sciences sociales*.

Es Ph.D. en Filosofía (Habilitación de Investigación), Escuela Normal Superior de Lyon. Sr. Senellart (dir.), 2009. *Pour une philosophie éthique et politique à l'ère du capitalisme mondialisé. De l'histoire du sujet aux formes contemporaines d'individuation*.

Ha enseñado en varias universidades extranjeras y en el Collège International de philosophie. Actualmente es profesor de educación superior en el liceo Claude Monet en París. También es el creador y moderador del sitio web y la editorial RHUTHMOS, ambos dedicados a estudios rítmicos.

Sus obras se organizan en torno a cuatro ejes principales: 1. La historia del sujeto y el individuo en Occidente; 2. Las formas de individuación y poder en la era del capitalismo globalizado; 3. La genealogía del concepto de ritmo en las ciencias del hombre y la sociedad, en la filosofía y la poética; 4. La teoría del lenguaje y la teoría literaria.

“SOBRE EL CONCEPTO DE EPISTEME DEL RITMO” **(Lectura)**

En su libro *Die Form des Werdens: Eine Kulturgeschichte der Embryologie, 1760-1830* (La Forma de Devenir: una Historia Cultural de la Embriología) publicado en 2010, Janina Wellmann afirma que alrededor de 1800 el concepto de ritmo emergió y penetró la totalidad de la cultura occidental. En literatura, en la reflexión teórica en arte, en filosofía, y sobre todo en las nuevas ciencias de la vida, el ritmo se convirtió, argumenta, en una nueva “Episteme”. En este artículo propone una visión alternativa del cambio ritmológico que tuvo lugar entre 1750 y 1850, basado en una nueva perspectiva sobre la historia del concepto de ritmo desde el más remoto período de la antigüedad.

Invitados Equipo EIRA

Aníbal Zorrilla (PORTUGAL)

Universidad Nacional de las Artes

Pianista y compositor, se especializa en producción musical asistida por computación y en lenguajes de programación visual para el arte y la escena. Es Jefe de Trabajos Prácticos en el Departamento de Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes. Como Docente Investigador Categorizado en el Programa de Incentivos de la SPU, categoría 3, participa en distintos Proyectos de Investigación en el Instituto de Investigación del Departamento de Artes del Movimiento y el Posgrado en Lenguajes Combinados, UNA. Dirige el Equipo de Investigación en Tecnología Aplicada a la Danza, InTAD y el Equipo de Investigación sobre el Ritmo en el Arte, EIRA. Como compositor trabajó con Mónica Maffía, Susana Tambutti, Alfredo Rosenbaum, Laura Silva, Cristina Moreira, Paula Rosolen, entre otros. Es autor de música para obras coreográficas y teatrales, de música electroacústica y del diseño y programación de sistemas interactivos en obras performativas y coreográficas.

“EL RITMO, LA FORMA DE LO QUE FLUYE”

La experiencia rítmica es central en la fruición de la obra de arte. Los comentarios sobre las características del ritmo son comunes en relación con obras musicales y coreográficas, pero también teatrales, audiovisuales y literarias, entre otras. Sin embargo no es fácil saber de qué se habla cuando se habla de ritmo. Partiendo de autores como Paul Fraisse, Leonard Meyer o Pascal Michon, en este trabajo se expone una concepción del ritmo distinta a la que surge de la definición platónica, para quien el ritmo es “el orden del movimiento en la música y la danza siguiendo las leyes del número”. Ya Benveniste mostró que el concepto de ritmo fue usado anteriormente con otro sentido, como “la forma provisoria, modificable e improvisada que adquiere lo que fluye en el momento mismo de fluir”.

Esta forma de concebirlo es una herramienta muy productiva para pensar a la vez las sucesiones métricas y todas las demás formas de organización posibles independientemente del metro para la interpretación, la producción y la enseñanza artística, además de iluminar su rol en la creación de sentido en el arte.

Melisa Galarce y Letícia Miramontes (ARGENTINA)

Universidad Nacional de las Artes

Melisa Galarce

Licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la materia “Técnica de Tap I y II” en la Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes del Movimiento. Es directora y profesora del Estudio de Danza y Arte Figuras. Se desempeñó como docente de Tap en La Escuela de Danza y Comedia Musical de Julio Bocca y en el Centro Cultural General San Martín, entre otros. Se especializó en Tap en EEUU, New York. Sus principales maestros en Argentina fueron Alberto Agüero y Bebe Labougle. Estudia Percusión Africana con David Langer, y percusión y lenguaje de señas con Gonzalo Rujelman.

Letícia Miramonte

Es diplomada como Profesora nacional de danzas, en la Escuela Nacional de Danza y como Profesora universitaria en artes en el Instituto Universitario Nacional del Arte de Buenos Aires. En 1988 emigra a Francia dónde sigue un Master en Artes del espectáculo, mención danza, del URF Artes, Filosofía, Estética de la Universidad París 8, Saint Denis.

En 2002 realiza la formación en Rítmica Dalcroze, en IUNA, en donde luego trabaja como profesora de rítmica en los cursos para niños del Departamento de Artes dramáticas. En 2006 se gradúa como Especialista en gestión y administración cultural, en IUNA.

Como bailarina, integra diferentes compañías nacionales e internacionales participando en numerosos festivales en París y en Londres, trabajando con coreógrafos como William Alcalá, Susan Buirge, Georges Appaix, Hubert Godart, Odile Duboc, Claude Brumachon, Nacera Belaza, entre otros. Ha sido maestra de ballet del Ballet Nacional de Paraguay, de la Compañía de danzas del Departamento de Artes de Movimiento IUNA en Buenos Aires, del Ballet Municipal de Paraná y del Ballet Municipal de Tucumán.

Es investigadora del DAM- UNA, expositora del Atelier de Doctorants, del Centre National de la Danse de Paris y sus trabajos se publican en la plataforma internacional Rhuthmos. Es profesora titular de Técnica de la danza clásica I, II, III, IV y de Composición coreográfica I y II, en el DAM de la UNA donde además está realizando el doctorado en artes.

“DANZA Y CUERPO POLIRRÍTMICO”

Tomando como punto de partida el concepto musical de polirritmia, este trabajo hace una reflexión acerca de los paralelismos que podemos realizar entre la música y la danza, analizando la transposición de dichos conceptos. El concepto de polirritmia fue acuñado inicialmente por el poeta africano Léopold Sédar Senghor para referirse al contrapunto rítmico existente entre el ritmo de la palabra y el ritmo de los tambores, presente en la música africana. Luego el musicólogo de jazz Alfons M. Dauer lo define como un sistema rítmico en el que, sobre un mismo sistema de medida se utilizan acentuaciones rítmicas diferentes, combinadas y/o superpuestas.

Sosteniéndonos en la definición anterior podríamos decir que el hombre es un sujeto naturalmente polirítmico, en donde los distintos sistemas de su cuerpo como la respiración, los latidos del corazón, etc., se organizan para formar un ritmo personal.

¿Podemos entonces pensar un bailarín naturalmente polirítmico? ¿Podemos hablar de poliritmias propias a la danza? Cuáles serían, entonces, los elementos constitutivos que nos permitirían identificarlas? ¿Cómo manejáramos la problemática rítmica “individuo-grupo”, en el contexto de situación aprendizaje y en el contexto de creación?. Esta ponencia busca analizar y dar respuestas a los cuestionamientos anteriores, generando posibles conceptos propios a la danza, que aporten a la transmisión de conocimientos.

Viviana E. Vásquez (ARGENTINA)

Universidad Nacional de las Artes

Su recorrido profesional está atravesado por las Artes del Movimiento, Es Lic. En Composición Coreográfica en Danza, Comedia Musical y Danza Teatro, realizó la tecnicatura de Intérprete en danza en la UNA DAM. Cursa el Posgrado de Especialización en Tendencias Contemporáneas de La Danza y está realizando su tesis de Posgrado en “Especialización en Gestión Cultural y Administrativa” (UNA). En 2018 inició la Lic. En Arte y Escritura. Formó su propia compañía de danza, Compañía Paralela en 2007, con la que actuó en festivales nacionales e internacionales.

“ELEMENTOS PARA LA ENSEÑANZA DEL RITMO DENTRO DE UNA TÉCNICA DE MOVIMIENTO”

¿Qué elementos podemos utilizar para poder enseñar el ritmo dentro de una clase de técnica del movimiento? En ocasiones no es pertinente enseñarlo a través de alguna técnica musical, o porque el alumnado no está formado musicalmente o porque existe el peligro de que se identifique demasiado la experiencia rítmica con la música y de esta manera se soslaye la propia del movimiento.

Sabiendo que el ritmo subyace al sujeto y teniendo en cuenta que el ritmo organiza al movimiento en una secuencia, indagaremos los elementos que colaborarían en la educación para agilizar el entendimiento del ritmo. Cuales serían estas posibilidades para desarrollar la idea de ritmo en una secuencia dentro de la clase de movimiento, más allá del empleo de una escucha permeable.

MASTERCLASS: EL TEATRO ACÚSTICO

Oscar Edelstein (ARGENTINA)

Sábado 8 de Sept 17:00 - 19:00

Edelstein investiga y trabaja sobre una nueva idea de Teatro que funciona con principios acústicos únicos y sin precedentes. Estos principios se derivan de cristales sónicos, un meta-material formado por una grilla de tubos/columnas que permite focalizar, direccionar y amplificar el sonido únicamente a partir de su configuración geométrica. Los cristales sónicos pueden construir espejos, lentes y prismas acústicos que modifican la percepción sonora del espacio, generando ilusiones de desplazamiento, aceleración y perspectiva a partir de las fuentes sonoras convencionales.

La clase tratará este tema específico luego de una exposición general sobre las características centrales del programa y sus principales desarrollos e innovaciones.

Oscar Edelstein

Formado en composición con importantes maestros: José Maranzano, Mariano Etkin y Francisco Kröpfl. En 1980 formó parte de la Agrupación Nueva Música, institución emblemática de la vanguardia musical argentina fundada por Juan C. Paz. En 1985 fundó Otras Músicas junto a 11 compositores jóvenes. En 1986 creó el Centro de Investigación Musical de la Universidad de Buenos Aires, centro pionero en latino-américa en el estudio de la inteligencia artificial aplicada a la música.

Desde 1980 trabajó como compositor en numerosas producciones teatrales junto al director Roberto Villanueva. En 1990 co-fundó Lulú, revista de teorías y técnicas musicales. Desde 1970 sus obras han recibido numerosos premios nacionales e internacionales. En 1992 fue el artista más joven que recibió la Beca Antorchas para Artistas Sobresalientes de la Generación Intermedia. Desde 2002 es Profesor Titular concursado e investigador con máximo grado en ambas actividades académicas. Desde 2000 es invitado por instituciones Latinoamericanas, del Reino Unido, Austria, Suecia, Holanda y otros países europeos, para dar conciertos, dictar clases y conducir estudios de posgrados basados en sus propias obras, teorías y técnicas compositivas. **En 1997 fundó el ENS**, Ensamble Nacional del Sur, grupo de performances complejas considerado el banco de pruebas del programa de investigación “Teatro Acústico” que dirige desde 2002. Sobre su obra, se ha escrito: “La producción musical de Edelstein es profusa y crucial para el mapa de la música contemporánea de latinoamérica, la nueva ópera y la performance”.

En 2011 le fue otorgado el gran premio del Fondo Nacional de las Artes, música, por su trayectoria artística.

MASTERCLASS: RITMO, POÉTICA Y ESPACIO

Victor Fuenmayor (VENEZUELA)

Sábado 8 de Sept 19:00 - 20:30

Celebramos el RITMO como integrador de las artes escénicas con la biología. Celebramos el retorno del cuerpo a las ciencias humanas contemporáneas. En este escenario, el conocimiento se instala en el espacio mágico que atraviesa el imaginario artístico y el científico sin lesionarlos.

Cambia la escucha del ritmo en las artes y en la vida. Los astros emiten sus ondas musicales en sus desplazamientos y los cuerpos interactúan en sincronía, tal como los textos y subtextos del arte y el pensamiento mismo generan ritmos que se traducen en experiencias corpóreas.

Arte- Ciencia- Cuerpo- Ritmo- Humanidad. Mirando el cielo y la tierra más sus infinitas regiones intermedias, se van gestando hilos invisibles entre individuos singulares, culturas y principios transculturales, hilos que en su conjunto, entrelazan la condición humana.

En este proceso, el ritmo resultante pasa al cuerpo biológico y es entonces cuando la cultura se hace corpórea. La investigación del ritmo como resultado sincrónico de una escucha integral, es en realidad un intento de comprender el ordenamiento interior de ritmos esenciales de la humanidad, de los principios de la vida, para intentar la paz y el entendimiento respetando la naturaleza rítmica individual, cultural y universal.

Victor Fuenmayor

Escritor, coreógrafo, investigador de arte, docente, tallerista y conferencista internacional en temas de arte, expresión y creatividad.

En 1963 se graduó al mismo tiempo en las carreras de Letras y Derecho en la Universidad del Zulia (LUZ). Culminó un doctorado en Literatura Española y en Semiótica en la École Pratique des Hautes Études (EPHE), donde se formó con grandes maestros del pensamiento contemporáneo: Roland Barthes, Julia Kristeva, Pierre Francastel, Lucien Goldman y Jacques Lacan.

A su regreso de Francia, ingresó como docente en LUZ, donde impartió clases en las escuelas de Letras, Comunicación Social, Filosofía y Artes Escénicas. En esa casa de estudios fue también director de la Escuela de Letras y del Instituto de Investigaciones Literarias. Es Chevalier des Arts et des Lettres de la República Francesa, doctor honoris causa de LUZ y fundador de las instituciones Taller de Expresión Primitiva (TEP), Asociación Venezolana de Semiótica (AVS) y Fundación Instituto de Expresión y Creatividad (FIDEC).

CIERRE

Sábado 8 de Sept 20:30 - 22:00

POESÍA Y BEATS

Fernando Toth

Poesía y Beats es un proyecto de poesía oral y música electrónica que propone ampliar los campos convencionales de la comunicación y performance de textos, fusionando en clave tecnológica nuevos símbolos que contienen, polemizan y recrean en tiempo presente las formas de la lengua oral. Pensamos la poesía como una forma de expresión ilimitada, que recupera de la música y la danza herramientas que habilitan diferentes tipos de diálogos, tanto en los artistas participantes como con el público, que lejos de tener un rol pasivo, es atravesado por la performatividad, sumándose a la experiencia poético-musical.

Fernando Toth

Neuquén, 1985. Profesor de Ciencias Antropológicas (UBA). Especialista en gestión, diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas (UCAR, Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2010-2014; RENATEA, Ministerio de Trabajo de la Nación, 2014-2016). Músico. Compuso y produjo Lejos de Mí EP (PWM, 2016), Joi-Joi (Single, In-Correcto, Colombia, 2016) y Recorte de Jorge Cardenas Cayendo (2018, música original de la obra homónima de Juan Pablo Gomez). Sus canciones fueron editadas en las compilaciones Vuelta al Mundo en Globo (curado por Chancha Via Circuito, 2015), y El Sudaca Contraataca Vol I y Vol III (In-correcto, 2016 y 2018). Compuso la música original del domo institucional “Tucumán es Producción” (Festival Interactivo del Bicentenario, Tucumán, 2016). Junto con Paula Coton y Fabián Sguiglia: Instalación audiovisual interactiva Memorias Migrantes Neuquén (Museo Gregorio Álvarez, Neuquén, 2016); performance audiovisual en la apertura de FASE 8 (CC Recoleta, 2016), y selección en la Residencia del Laboratorio de Interactividad Corporal, co-organizado por el Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano (cheLA) y UCLA Remap (junto a Compañía Terceto y Juan Pablo Gomez). Forma parte del colectivo performativo Poesía y Beats, junto a Flor Del Castillo, Guada Habif, Ramiro Mases, Deni Rodriguez Ballejo y Malena Saito, que se ha presentado en vivo en Manzana de las Luces, Noche de las Librerías, CC Matienzo, Feria del Libro, entre otros espacios y eventos.

APOYAN JIRA

EMBAJADA DE
PORTUGAL

CAMÕES
INSTITUTO
DA COOPERAÇÃO
E DA LÍNGUA
PORTUGAL
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

UnB

Ministerio de Cultura
Presidencia de la Nación

60 años

ASOCIACION CIVIL
BUEN VIVIR
ARTE, CULTURA Y COMUNICACION

ARTES
DRAMÁTICAS

hola@ritmoenlasartes.com

www.ritmoenlasartes.com