

Ahá! La voz interior

Taller-experiencia + Conferencia performativa

Fechas: Lunes 22 y martes 23 de mayo del 2017

Horario: 17:00 - 21:00 h.

Lugar: La Trasera

Plazas: Máximo 20 personas

Inscripción: Enviar un correo a inscripcionesext@ucm.es indicando nombre completo, vinculación con la Universidad y título de la actividad. [Estudiantes y /o profesores orientados a la investigación *corporal* y *sonora* en los procesos de creación, con interés en la activación de la capacidad intuitiva, así como su aplicación tanto en la práctica artística como docente].

A - Taller-experiencia: *Ahá! La voz interior. Experiencia sonora creativa con la Máquina de la Verdad*

En primer lugar, **proponemos** un laboratorio de carácter experimental dividido en **dos sesiones de 4h**, que se construyen como *habitaciones de interiorización (innerrooms)*, dónde cada participante entrará en contacto con la *ritualización* de diferentes espacios (comunes-individuales, extra/intrapersonales) y los procesos de creación vs reacción.

La experiencia se enfoca en la actividad promovida por una puesta en práctica de la obra artística, *la máquina*, que es utilizada en el laboratorio como herramienta para la creación sonora y el juego intuitivo. Con el **objetivo** principal de despertar la conciencia corporal y la escucha activa, el laboratorio de experimentación se presenta, a su vez, como una desmitificación de la obra artística, entendida como resultado o producción, para transformarse en una *experiencia de aprendizaje (Kaprow, 2007)*.

El experimento conlleva un paso por la mítica *máquina de la verdad* y su liturgia (protocolos y ritos), una *máquina de la verdad* modificada para ser medio de diálogo entre el organismo físico (el cuerpo) y la mente (pensamientos-sentimientos) a través del sonido, al tiempo que puede estimular un proceso de des-automatización de patrones (rutinas o conductas creativas repetitivas) a modo de *interruptor intuitivo*.

La máquina de la verdad es un *artefacto* que monitoriza constantes fisiológicas del cuerpo del participante, midiendo la respiración, el pulso cardíaco y la respuesta galvánica de la piel a los cambios sutiles en la transpiración. En la modificación que ahora presentamos, estas constantes son convertidas en sonido. Esta amplificación del sonido orgánico del sujeto participante puede ser interpretada como una revelación del *sonido interno* de cada uno. En su significado subyace la idea de *artilugio mágico-científico*, en tanto que *oráculo* construido cuya mecánica pone en contraste las nociones clásicas de *ciencia, magia y verdad*.

El laboratorio se enmarca en una práctica continua bajo una **metodología** flexible y adaptativa que promueve la investigación, la acción y la discusión-creación individual y colectiva.

El laboratorio se divide en dos **innerrooms**, creando así una ruta de exploración, aprendizaje y creación. Una preparación inicial y experiencia individual-colectiva, **Innerroom 1 (4h)**, en la que los participantes son informados sobre la obra artística y organizados para la indagación del sonido individual mediante la realización de una grafía sonora personal y una dinámica colectiva. Los participantes serán encaminados hacia una *experiencia sonora*, cuya **actividad** artística será guiada componiendo una travesía iniciática donde cada sujeto explorará su *sonido interno-particular* (o *firma sonora*) en su paso por la máquina de la verdad. Así mismo, serán registradas las mediciones produciendo una *fonografía personal*. Durante dicha intervención y a modo de bio-oráculo, el participante será sorprendido con un cuestionamiento o interrogante, con el fin de observar la secuencia y experiencia del sonido tras dicha intervención.

Esta dinámica a modo de *ritual de iniciación*, convivirá con una *acción simultánea* de juego corporal y azar creativo que el resto de participantes desarrollará en el espacio de práctica durante toda la experiencia. La simultaneidad de roles dentro del conjunto, tiene como aspiración promover la iniciación de todos los participantes generando un entorno común y un sentimiento de pertenencia grupal. De manera que la vivencia podría desvelar la capacidad del cuerpo como vehículo de información (oráculo), para finalmente construir de forma fluida, un *cadáver exquisito sonoro* (o *fonografía colectiva*) en la última sesión **Innerroom 2 (4h)**.

B - Conferencia performativa: **¿Ahá? La verdad de la máquina**

Como cierre de la experiencia completa, los coordinadores Alvaro Barriuso y Vanessa Bejarano realizarán una escenificación teórica del proceso creativo y su desarticulación. Dos ponentes, el autor de *la máquina de la verdad* y co-creador de la experiencia Alvaro Barriuso junto a Vanessa Bejarano (Doctora en Creatividad aplicada y co-creadora de la experiencia) crearán una situación de *diálogo burlesco* acerca del proceso *creación y la des-creación de la máquina de la verdad*. Desde dos perspectivas de comprensión de los modelos de creación y sus procesos, viajarán en direcciones invertidas con el fin de confrontar la realidad de un proceso creativo. Dos trayectorias: del Intelecto a la emoción y de la emoción al intelecto.

OBJETIVOS

- Despertar estados de atención y recepción personales.
- Concienciar lo corpóreo para potenciar la escucha de la respiración, transpiración y pulso.
- Generar diálogos y discusión frente a los modelos de creación y la implicación del cuerpo físico en la misma.
- Irrumpir en Ampliar los modelos de comprensión de la creatividad establecidos.
- Des-automatizar patrones y creencias acerca del proceso creador.
- Discutir las creencias establecidas y juicios de valor sobre los procesos internos de la persona.
- Descubrir el cuerpo como Bio-oráculo y vehículo de información, así como reconocer la intervención intuitiva.
- Co-crear una pieza sonora colectiva.

Programa:

2 SESIONES DE LABORATORIO EXPERIMENTAL (Total 8h):

INNERROOM 1: Preparación y Experiencia (4h)

- **Introducción y preparación (1h)** del marco de referencia de la experiencia y de la práctica artística que se propone.
- Descripción de los objetivos y exposición de los elementos que intervienen en la experiencia (sonido, voz, cuerpo, intuición y oráculo)
- Descripción de la actividad: dinámica de la 'máquina de la verdad', de las piezas sonoras a realizar, los rituales y aspiraciones del proceso.
- El Gesto simbólico y la intermediación
- Bio-mecánica, poética del tiempo, ritual y el bio-oráculo.
- **Micro-experiencia (3h):** Voz interior ¿Y si fuera un sonido, cual sería? Ejercicio de preparación de la escucha interior (individual). Meditación e interiorización del sonido personal sin amplificación. Expresión artística y danzada del cuerpo en movimiento y sus sonidos.
- Preparación del círculo de grupo y del ejercicio ritual.
- Encuentro con la experiencia: (A) Experiencia colectiva-simultánea: cuerpo y sostén, (B) Experiencia individual: travesía por la Máquina de la verdad
- Cierre de la sesión y pieza individual.

INNERROOM 2: Recogida y Conferencia performativa (4h)

- **Firma sonora:** Vivencia colectiva de escucha de las piezas individuales construidas en el *Innerroom 1*. Dedicación a la escucha y el encuentro con el sonido interno.
- **FONOGRAFÍA:** creación de un *cadáver exquisito sonoro*.
- Recogida, valoración y puesta en común de lo vivenciado.
- CONFERENCIA PERFORMATIVA (1h): **¿Ahá? La verdad de la máquina.**

Actividad de cierre vinculada a la experiencia y su creación/des-creación, centrada en la escenificación teórica de un proceso creativo y su des-articulación.

Coordinan: Vanessa Bejarano y Alvaro Barriuso (alumni)

Vanessa Bejarano. Doctora en Creatividad Aplicada por la UCM y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Especializada en Diseño, Tratamiento de la Imagen y Educación Artística. Creadora y facilitadora de **BEINTUITIVE®**, metodología fundada en 2010 con el fin de perseguir la transformación del paradigma educativo y organizacional, basada en el fomento de la creatividad mediante la aplicación de la intuición como herramienta práctica en la toma de decisiones. Metodología con la que acompaña procesos creativos, facilita laboratorios creativos y experiencias de aprendizaje-desaprendizaje. Empezó su recorrido artístico en 1996 de la mano del colectivo artístico *Favedefuca en Almíbar*, donde exploró en la *performance* y la escénica como motor de transformación. Desde su participación en las **IV Jornadas Pedagógicas** de la Generalitat de Catalunya en el 1999, con un proyecto experimental sobre las *memorias de aprendizaje* para secundaria (IES BANÚS, Cerdanyola del Vallès), inició un camino de investigación constante sobre la vinculación entre la creatividad, la corporeidad, los procesos intuitivos y el aprendizaje significativo. Más de trece años de experiencia combinando su labor como diseñadora y docente freelance para empresas y entidades privadas, ha impartido seminarios independientes en *creatividad a través del movimiento* y la *danza creativa*. Investiga en Creatividad e Intuición para la complejidad desde el 2003, explorando en las sinergias que se producen en los procesos creativos a través del cuerpo mediante diversas prácticas (Aikido, Taoyin, Kundalini, Danza duende, Movimiento expresivo, Caligrafía del movimiento, etc). Desde el 2012 colabora en distintos proyectos de trabajo creativo y plataformas para la visibilidad del arte consciente, político y emergente, re-pensando de lo complejo y diseñando acciones poéticas para la re-creación de identidades y la educación transdisciplinar. Miembro del *Colectivo Presunto* (plataforma para la visibilidad del arte emergente), de la agrupación *Cuerpo que cuenta* (grupo de trabajo y acción poética para mujeres creado por Luchy López), y colaboradora del artista y performer Abajo Izquierdo.

Alvaro Barriuso. Titulado como Profesor Superior de Guitarra en 2001, estudia en los conservatorios de Salamanca y Murcia. Entre 2003 y 2008 vive en Madrid, donde cursa estudios de doctorado en Creatividad Aplicada, así como de técnica del sonido, co-funda la Rizzotto Troupe (La Risoto) y hace sus primeras piezas de audio para video-arte y escena. En 2010 publica "Déjate Morder por Dúo Cobra" en colaboración con Javier Álvarez. De vuelta a Madrid, en 2012, obtiene un Postgrado en investigación en educación musical en la Facultad de Educación de la UCM, co-funda Archipiel (con Ainará LeGardon) y el colectivo maDam. Ha presentado estos proyectos en festivales multidisciplinares por toda España (BLV-ART, Festival de Audio Tangente, ShowCase Sevilla, Encuentro Internacional de Nuevas Artes Escénicas de Bilbao, IN-SONORA, Festival de cine S8, Primavera Sound) y disfrutado residencias en Espacio de Creación Azala, Cruce contemporáneo y Taller Omnívoros. Su trabajo utiliza como materia prima los sonidos, sus medios de producción y las construcciones culturales que utilizamos para dotarlos de significado, generalmente en los marcos de la música, la performance y el arte sonoro. Trabaja con el objetivo de presentar estructuras discursivas coherentes capaces de revelarse a sí mismas como tales, para ello tiende a hacer públicas partes sustanciales del proceso creativo, convirtiendo la acción artística en sustancia didáctica.

Enlaces:

www.beintuitive.org

<https://about.me/bejaranova>

www.duocobra.com

www.archipiel.wordpress.com

www.madamconbarba.wordpress.com

Financia: Vicedecanato de Cultura

Programa Acciones Complementarias 2017

**PROGRAMA
[AC]-ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
2017**

**22 DE MAYO
INNERROOM 1
*La voz interior***

**23 DE MAYO
INNERROOM 2**

***Fonografía
Exquisita
+
CONFERENCIA
PERFORMATIVA
¿Ahá? La verdad
de la Máquina***

Ahá! La voz interior

*Experiencia sonora creativa
con la Máquina de la Verdad*

LA TRASERA
FACULTAD
DE BELLAS ARTES
c/ Pintor Greco, 2

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**COORDINAN
+ FACILITAN**
ALVARO BARRIUSO
VANESSA BEJARANO
BEINTUITIVE®

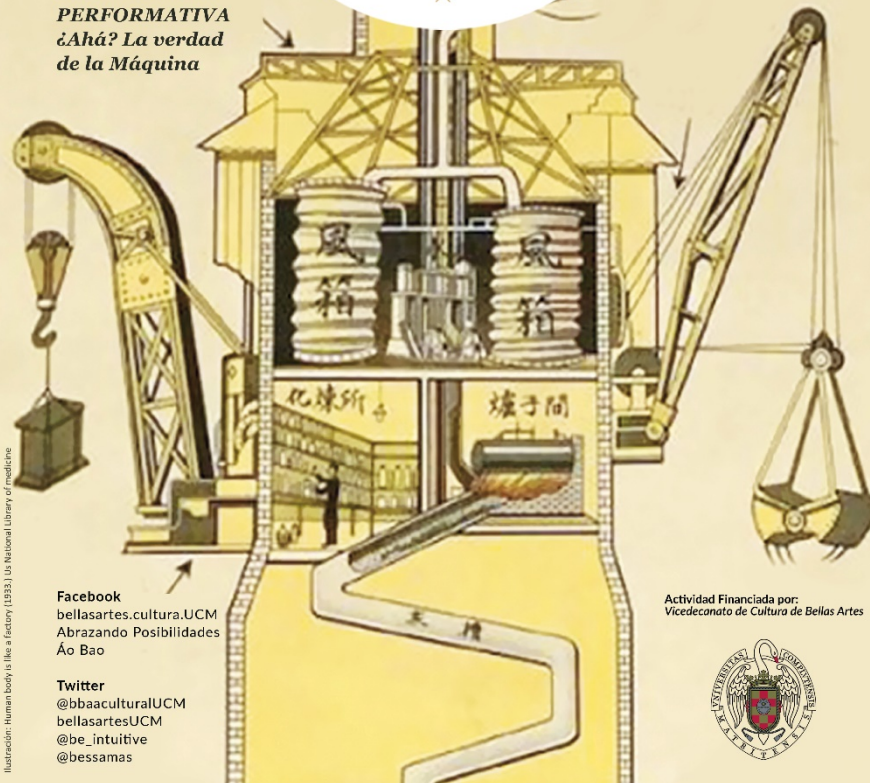

Ilustración: Human body is like a factory (1933) Un National Library of medicine

Facebook
bellasartes.cultura.UCM
Abrazando Posibilidades
Ao Bao

Twitter
@bbaaculturalUCM
bellasartesUCM
@be_intuitive
@bessamas

Actividad Financiada por:
Vicedecanato de Cultura de Bellas Artes

