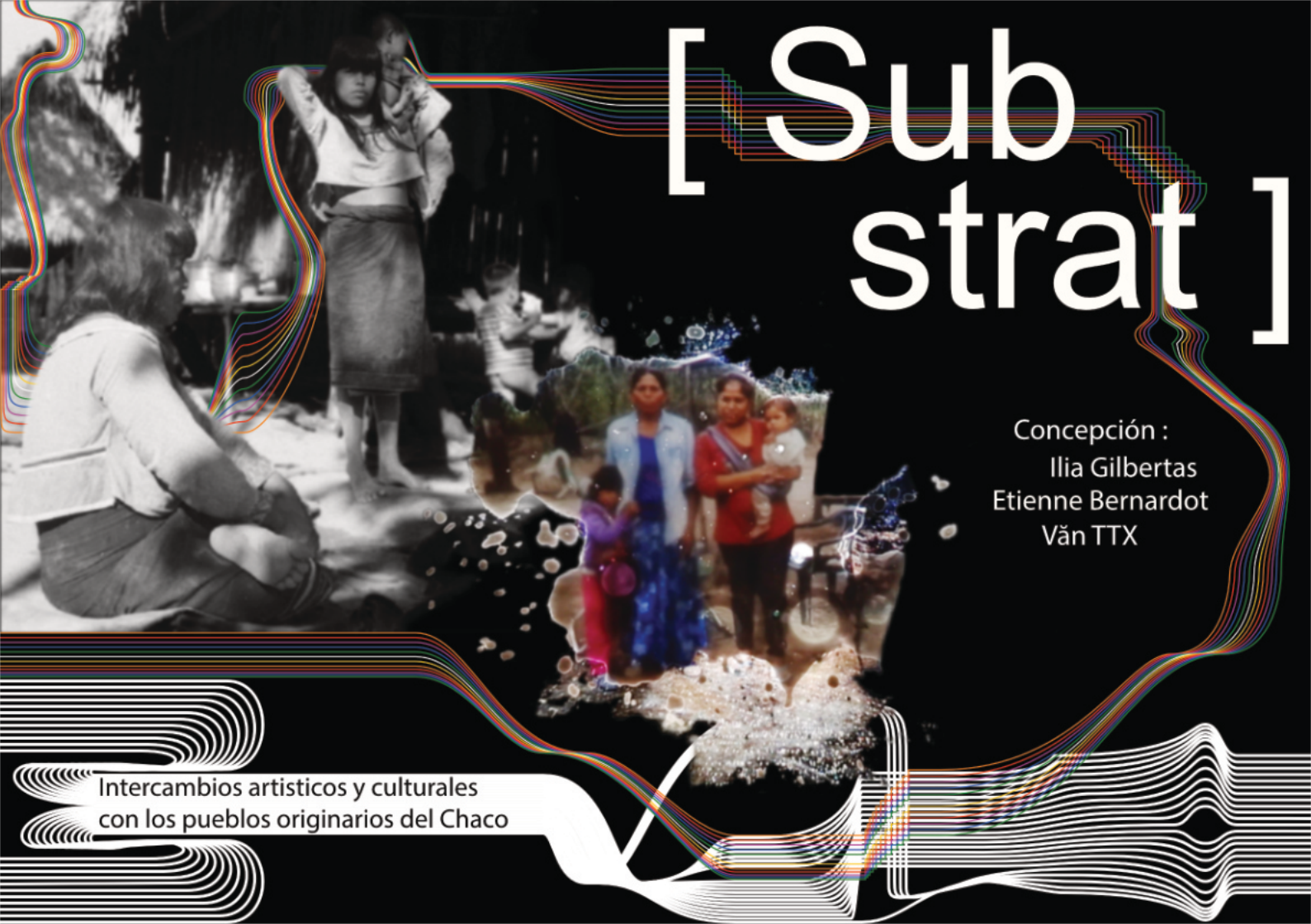

[Substrat]

Concepción :
Ilia Gilbertas
Etienne Bernardot
Vãn TTX

Intercambios artísticos y culturales
con los pueblos originarios del Chaco

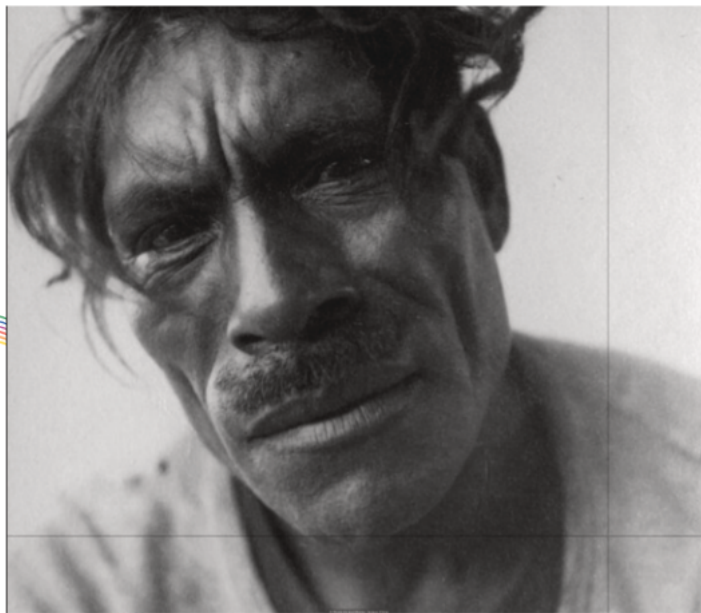

Contexto:

[Substrat] es una creación que forma parte del proyecto Reminiscencias que asociará las comunidades Wichi, Pilagá, Qom y Nivaclé del norte de Argentina. Su objetivo es mostrar las fotografías del antropólogo Alfred Métraux y de sus contemporáneos tomadas en la década del 1930. Durante un viaje de un mes entre Salta y Las Lomitas, se organizarán proyecciones y talleres participativos en cada zona, con la meta de despertar recuerdos “enterrados” en la memoria de estas comunidades. Se trata de un proyecto humanista, cultural y también científico porque permitirá actualizar los datos etnográficos de las fotografías. Como la mayoría de estas 800 fotos no tienen epígrafe, los intercambios con las comunidades ayudarán a determinar con precisión dónde fueron tomadas, de qué pueblo se trata, qué escenas de la vida nos muestran, etc.

Resiliencia o la necesidad de una ecología-mundo
Instalación visual y sonora
Las Lomitas, Argentina

Fotografias d'Alfred Métraux
Provincia del Chaco, Argentina
Copyright: Museo del Quai Branly

Espectáculo participativo efímero y multidisciplinarios:

[Substrat] es una creación que se basa en el intercambio artístico y cultural entre los tres artistas impulsores del proyecto, los artistas participantes de las comunidades visitadas y la población. Tomando como punto de partida las fotografías de Alfred Métraux, propone un enfoque sensible que permite confrontarlas con la vida contemporánea de estas poblaciones y, así, cuestionar nuestra propia mirada sobre los pueblos originarios, nuestros vínculos pasados, presentes y los posibles futuros por construir.

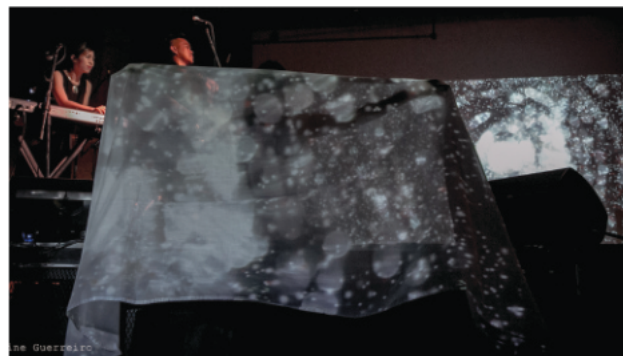
El punto de partida de este proyecto es la organización de encuentros artísticos como prolongación de los talleres participativos. El objetivo es crear espectáculos visuales efímeros en torno a vídeos producidos en tiempo real gracias a un dispositivo físico que permite transformar manualmente las imágenes proyectadas en diferentes soportes. Se invitará a manipular las fotografías de Alfred Métraux, así como las fotografías y vídeos que los participantes hayan tomado. Se trata de un proyecto abierto a todos, propicio para la creación de un espectáculo multidisciplinarios que puede combinar otras formas artísticas como la música, la danza, la artesanía, etc.

C311, espectáculo coreográfico
Francia

(Into the) Maeström, espectáculo audio y video
Francia

Substrat, espectáculo coreográfico
Malaisia

Temps Réels, espectáculo audio y video
Francia

Suru, espectáculo coreográfico
France

Informe sobre el proceso creativo y los intercambios culturales:

La segunda parte de este proyecto consiste en crear una obra que refleje los intercambios artísticos y culturales que tendrán lugar durante la creación de los espectáculos y sus representaciones. A través de fotografías, poemas y películas creativas, los artistas multidisciplinares Ilija Gilbertas y Etienne Bernardot, así como el escritor Vãn TTX, plasmarán esos momentos privilegiados. Una primera selección de estos registros se difundirá directamente desde Argentina en las redes sociales, así como en sitios web dedicados al proyecto. En una segunda fase, los artistas crearán una instalación híbrida, a medio camino entre la obra de arte y el documental, cuyo objetivo principal será interpelar al público sobre sus vínculos, sus diferencias y sus aspiraciones comunes.

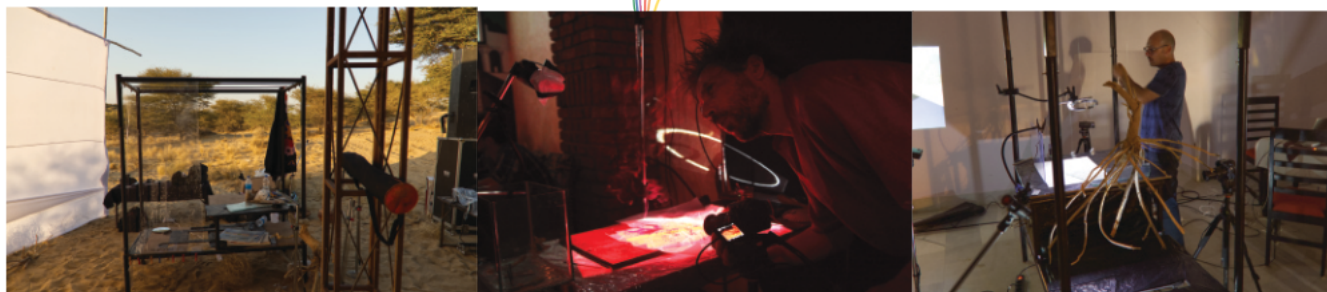
Con el fin de continuar compartiendo con las comunidades visitadas, los diferentes elementos que componen esta creación (fotos, poemas, etc.) podrán sumarse a los fondos de los museos o casas comunitarias. Al tratarse de una creación colectiva, cada presentación de la instalación contribuirá a ayudar a estas poblaciones a través de donaciones cumpliendo ciertas expectativas de reciprocidad.

Taller de creación de videos en vivo
Orfanato Hope School, Vietnam

Substrat, espectáculo coreográfico
Sesiones de trabajo e intercambio
Malaisia

Digital Walla, espectáculo audio y video
Sesiones de trabajo e intercambio
India

Herramientas creativas y formas artísticas:

Descripción del dispositivo de creación en tiempo real:

Etienne Bernardot comparte el dispositivo de creación de imágenes en tiempo real que ha creado y que utiliza en espectáculos y talleres desde hace quince años. En particular, ha creado tres espectáculos coreográficos con Iliá Gilbertas tanto en Francia como en el extranjero. Este dispositivo se desarrolla en tres etapas:

Una computadora genera imágenes a partir de la música o de la captura de las manos del usuario. A continuación, estas imágenes se proyectan sobre un soporte. La generación se realiza a partir de fotos de Alfred Métraux, fotos tomadas por los participantes y elementos gráficos procedentes de la cultura de las comunidades.

La segunda etapa consiste en la manipulación de materiales, objetos y fuentes de luz sobre este soporte en el haz de imágenes producidas por el ordenador. Los diferentes ingredientes manipulados se recogen 'in situ'.

El resultado de esta manipulación se graba en video y luego se proyecta. Esta proyección de video se difunde en diferentes soportes: cuerpos de bailarines, edificios, vegetación, trozos de tela, etc. Al ser manual e intuitivo, este proceso es técnicamente fácil de entender. Muy rápidamente, los participantes pueden dar rienda suelta a su imaginación.

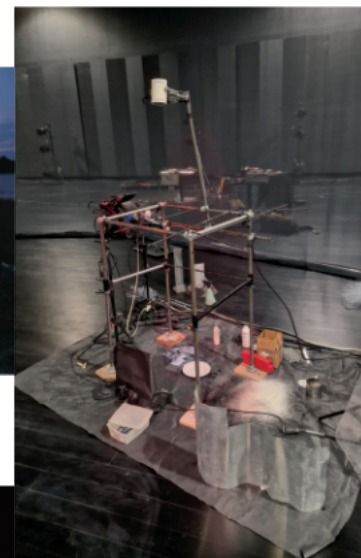
Temps Réels
Dispositivo de creación video

Proyección sobre roca

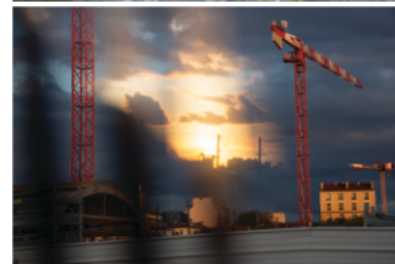
Proyección sobre edificio

(Into the) Maeström,
Dispositivo de creación video

Fotografía y grabación audiovisual:

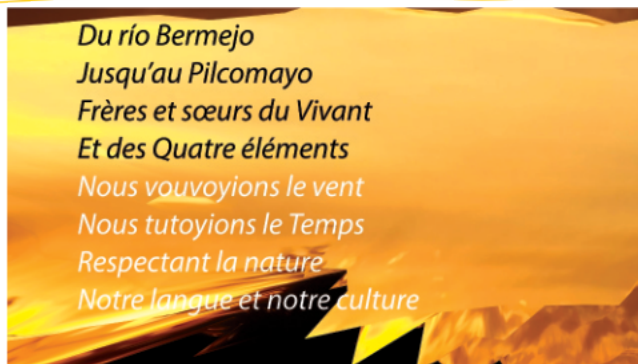
La captura de imágenes y sonidos está relacionada con el deseo de crear una narración original a partir de una propuesta artística y documental. Esta narración se construye gracias a la relación creada por los artistas entre películas, elementos sonoros y musicales, fotografías y poemas. La realidad se captura según varios enfoques: un primer enfoque como un flujo de imágenes y sonidos que registran el instante sin privilegiar un momento sobre otro, a semejanza de una cámara de vigilancia; un segundo enfoque es sensible, una captura vista desde el interior y grabada por los participantes con sus teléfonos; un tercero consiste en un enfoque informal con testimonios. Por último, un enfoque artístico, que incluye, por un lado, un trabajo sobre la captura de espectáculos y, por otro, un dispositivo de transformación de la imagen colocado delante del objetivo durante la toma. Este dispositivo consiste en un espejo que permite integrar una parte de afuera del cuadro en el cuadro.

Ejemplos de fotografías con el proceso óptico

Poesía y actos sensoriales:

El texto forma parte integrante de la obra, tanto en su contenido como en su forma gráfica tipográfica (caligramas que mezclan imágenes y textos, frases que pueden integrarse en las fotografías o formar parte de la composición gráfica del video mapping, etc.) y tiene como objetivo ofrecer un nuevo punto de vista artístico. La escritura de Vän TTX también propone acceder a una temporalidad distinta a la vinculada a las imágenes y las captaciones sonoras, en un tiempo renovado y redefinido en cada momento, generado por sus emociones y percepciones sensoriales. Con el fin de que puedan ser compartidos con el mayor número de personas posible, los poemas podrán ser escritos directamente en francés y español por el autor, y ¿por qué no también traducidos a las lenguas wichí, pilagá, nivaclé y qom?

Poema de Vän TTX para la instalación *Resiliencias o la necesidad de una ecología-mundo*

Desde el río Bermejo
Hasta el Pilcomayo
Hermanos y hermanas de lo Vivo
Y de los Cuatro Elementos

Nos dirigimos con respeto al tiempo
Respetando la naturaleza
Nuestra lengua y nuestra cultura

Entonces llegaron ellos
Para exterminarnos
Evangelizarnos
Deshumanizarnos

El objetivo de estos espectáculos efímeros es, en particular, llegar a las nuevas generaciones de las comunidades visitadas. Esto se logra, en primer lugar, facilitando su acceso a la creación contemporánea a través de la música, las artes visuales (fotografía, pintura, grafiti, etc.) y la danza, y en segundo lugar, mediante el uso de herramientas digitales actuales. Una vez puesto en marcha este sistema general por los artistas, ofrecerá un verdadero espacio creativo donde los jóvenes podrán testimoniar a su vez y revelar su propia identidad, fortaleciendo así los vínculos intergeneracionales dentro de las diferentes comunidades.

Biografías:

ETIENNE BERNARDOT

Étienne Bernardot, es un artista híbrido y transdisciplinario, en busca de nuevas formas de expresión. Concibe la creación como un verdadero medio de intercambio, lo que le ha llevado, en los últimos años, a participar en numerosos proyectos internacionales.

Artista visual, procedente del mundo del VJ de finales de los años 90, Étienne Bernardot cofundó en 2003 KSKF, una asociación que reúne a artistas de todas las disciplinas. En ella experimenta con su práctica de la creación visual para la danza, el teatro y las instalaciones digitales. Desde entonces, desarrolla un enfoque innovador, basado en los vínculos digitales entre la música, el video y la luz, que le permite reinventar sus propias interfaces de creación de imágenes.

El año 2011 marca el inicio de una nueva dirección artística. Étienne Bernardot busca liberarse de la «dependencia total del ordenador». Así, crea dispositivos de creación de video en vivo que le permiten manipular físicamente diferentes materiales, fuentes de luz o videoproyecciones captadas por una cámara y luego difundidas en el escenario.

En 2014, cofundó la compañía de danza y arte digital ILIAEB para continuar su investigación sobre las relaciones entre el cuerpo y lo digital. En ella explora los posibles intersticios analógicos en la creación digital.

ILIA GILBERTAS

Ilia Gilbertas, artista multidisciplinaria, se formó en las grandes escuelas de danza clásica y comenzó su carrera en 2006 con compañías internacionales como el Béjart Ballet Lausanne y los Ballets de Cuba.

En 2010, conoce a la compañía de arte digital KSKF y comienza a trabajar en la relación entre el movimiento y el video. Al mismo tiempo, Ilia Gilbertas crea sus propias coreografías y sus primeras creaciones de iluminación. También continúa su exploración iniciándose en la contorsión, la acrobacia y la fotografía, y actúa en espectáculos de music-hall.

En 2014, cofundó, junto con el artista Etienne Bernardot, la compañía ILIAEB e integró en sus coreografías la captura del movimiento que genera video y música. También realiza películas experimentales.

Desde 2018, continúa formándose en técnicas de iluminación, trabajando especialmente en rodajes y espectáculos.

Văn TTX

Nacido en Vietnam, Văn TTX creció en Francia. Tras obtener el bachillerato literario, pasó dos años en las clases preparatorias de la Escuela Normal Superior (hypokhâgne-khâgne) y luego abandonó sus estudios para dedicarse a escribir y viajar. Tenía solo veinte años cuando se publicaron sus primeros poemas en la editorial Parole d'Aube. Trabajó en Praga como lector de francés en la Universidad Carolina, vivió en Irlanda del Norte y en Chile. De regreso a Francia, se instaló en París, donde trabajó como corrector y revisor para las guías de viaje Marcus, letrista para el sello discográfico Universal, cantante de un grupo poco conocido y vigilante nocturno en un hotel. Se mudó a Bruselas, fundó un taller de escritura creativa y continuó con su obra ecléctica y singular: un miniálbum para la cantante belga de origen vietnamita Pham Quynh Anh un ensayo insólito, divertido e irreverente sobre el viaje, una novela de 501 páginas escrita en forma de poema en hexasílabos y sin puntuación, etc. Ahora ha regresado a Vietnam y se ha instalado en Da Nang.

Contactos

COMPAGNIE ILIAEB:

ilia.eb.creation@gmail.com

61 avenue Danièle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine, Francia

ETIENNE BERNARDOT:

etienne.bernardot@proton.me

+33 6 12 13 43 88

ILIA GILBERTAS:

iliagilbertas@gmail.com

Văn TTX:

vanttx@tutanota.com

Enlace web:

<http://iliaeb.com>

<http://etiennebernardot.com>

[Portfolio de Etienne Bernardot](#)