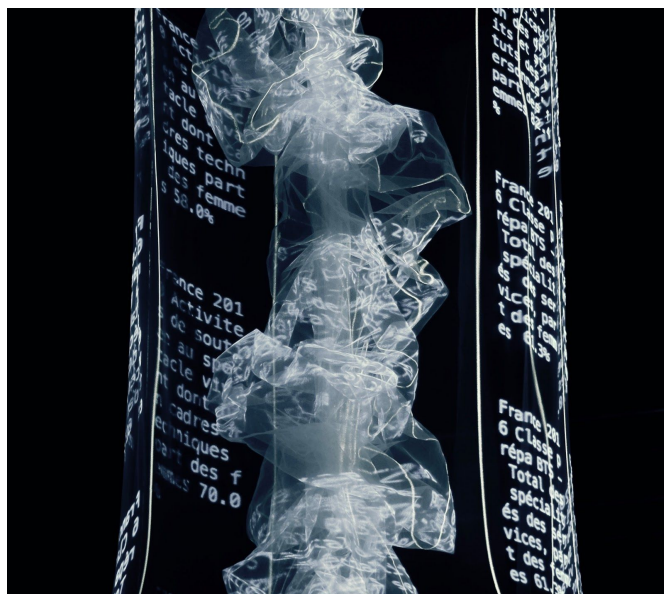

MUROS INVISIBLES

INSTALACIÓN

CREACIÓN 2019

ALICE GUERLOT-KOUROUKLIS
JIMENA ROYO-LETELIER
ANEYMONE WILHELM

Colectivo IAKERI - iakeri.fr

Instalación, tul, 4 proyectores, 4 parlantes, 25'.

Producción Iakeri project / Collectif IAKERI

Creación 2019 en colaboración avec Château Éphémère (Francia),
Stereolux (Francia), Eastern Bloc (Canada), Abbaye de Maubuisson,
centre d'Art Contemporain (Francia), l'INA-GRM / GRM-Tools (Francia).

Stereolux

IAKERI

ina

PRESENTACIÓN

MUROS INVISIBLES es una instalación que propone una percepción de las desigualdades entre mujeres y hombres vía la inmersión en un espacio donde la materia y el sonido son revelados y distorsionados por estadísticas de género.

MUROS INVISIBLES aborda el trabajo con los datos y las preguntas que estos plantean de una manera particular: los datos estadísticos utilizados son de libre acceso, pero es la realidad que estos dicen, su amplitud, que no siempre es visible. Se trata aquí de revelarlos, visual y auditivamente, en una instalación cuya dramaturgia y espacialización cuestionan la voluntad de saber del público.

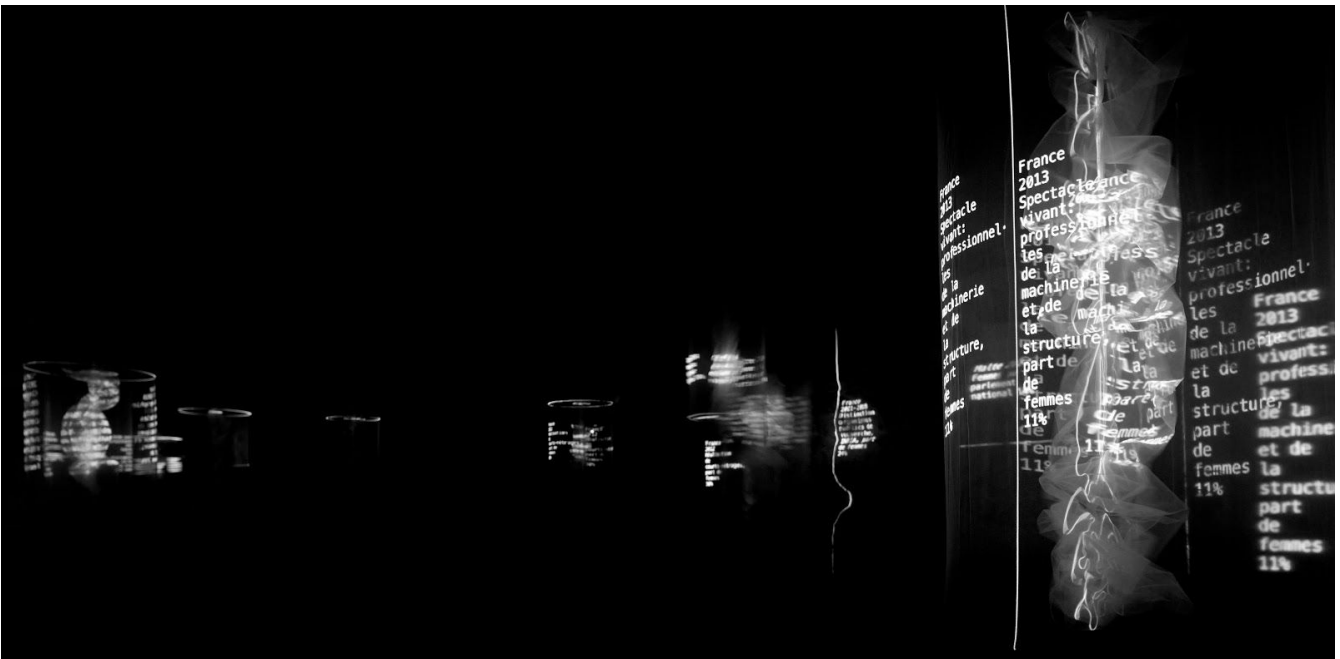
Este proyecto se sitúa en un espacio de investigación en la intersección de diferentes disciplinas, permitiendo emerger un campo de creación híbrido donde dialogan las artes plásticas y visuales con las matemáticas, la informática, la sociología y la música.

Este proyecto se sitúa en un espacio de investigación en la intersección de diferentes disciplinas, permitiendo emerger un campo de creación híbrido donde dialogan las artes plásticas y visuales con las matemáticas, la informática, la sociología y la música. Así, se aborda la problemática según la cual un dispositivo escenográfico visual y sonoro puede producir un contexto de comprensión de hechos socio-políticos.

La dramaturgia, compuesta de tres partituras (visual, sonora y lisible), usa como hilo conductor una reflexión sobre la manera en la cual el espectador va a comprender los datos. Ninguna acción es arbitraria, no hay azar en la creación de la obra. La escritura numérica y los útiles técnicos se usan aquí para mostrar el punto de vista de tres mujeres de trayectorias distintas, que mutualizan y comparten sus conocimientos y experiencias para hacer emerger esta obra híbrida. Con este trabajo las autoras se apoderan de los útiles y las representaciones digitales para abordar problemáticas políticas.

"(...) una de nuestras mayores debilidades: el divorcio abrumador entre el conocimiento y la mitología. La ciencia marcha veloz y rectamente por su camino; pero las representaciones colectivas no la acompañan, permanecen con siglos de atraso; el poder, la gran prensa y los valores consagrados por el orden, las mantienen estancadas en el error." Barthes, Roland. *Mitologías* (pp. 37). Trad. Héctor Schmucler Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1980.

EL SONIDO COMO VECTOR

DESAPARICIÓN - DISTORSIÓN - UNIFORMIZACIÓN

MUROS INVISIBLES nace de la pregunta siguiente: ¿cómo utilizar el sonido para traducir, volviendo audible y visibles, ciertas realidades sociales cuyo conocimiento y percepción son a menudo fragmentarios?

Una música no-narrativa, sin grandes relieves aparentes pero con fuerte textura y densidad será la base ideal para dejar un lugar a los datos que, en función de su mayor o menor valor, vendrán a ahuecar, distorsionar y disolver las frecuencias, el timbre, la textura, la materia y la espacialización de la música. La reflexión plasmada en la partitura sonora resulta de una búsqueda de coherencia formal con la materia primaria utilizada: las desigualdades de género.

A partir de este punto de equilibrio, cuyo objetivo es traducir datos sociológicos en una composición sonora coherente, las autoras continúan la elaboración de la partitura final trabajando un juego de contrastes, de manera de hacer surgir formas sonoras incisivas, y a veces brutales, a la imagen de las realidades que los datos expresan.

DATOS / EXPERIENCIA

Más allá de la investigación formal y técnica, MUROS INVISIBLES es un cuestionamiento acerca de lo que se intenta dirigir al público. Una reflexión sobre cómo el dispositivo escénico de la instalación puede permitir una confrontación, abrupta y envolvente, a datos que provienen de un "hecho social".

¿Cómo dar lugar a una experiencia sensible, creando a la vez un contexto de apropiación de la realidades sociales encarnadas de manera brutal por los datos que hablan de ellas?

El uso de datos locales (comuna o ciudad donde la obra se expone), además de datos nacionales e internacionales, permite unir intrínsecamente la obra al lugar de exposición. Así, se crea una proximidad inmediata entre el espectador, la obra que se despliega y la realidad social expresada por los datos estadísticos, la cual se vuelve menos abstracta.

De esta manera se crea un diálogo entre la obra y el lugar que la recibe. Estas elecciones formales a partir de un material a priori frío como pueden ser datos estadísticos, tiene por objetivo una forma de inclusión del espectador, o de identificación misma, sin pasar por la estructura del relato.

ESCÉNOGRAFIA

Medusa(s) y coreografía

A partir de la noción de “muros invisibles” / “techo de vidrio”, la instalación invita al espectador a deambular entre móviles contruidos de velo de tul y conectados entre sí a través de una coreografía visual. Marcador social y de género desde la Antigüedad, que juega con la transparencia y las nociones de visible e invisibles, el velo es esculpido para dar forma a móviles fluidos y ligeros.

Un número de medusas de tamaños variables, se mueven en el aire como flotando, dejando leer los datos proyectados y desvelando a la vez un interior de aspecto orgánico. Los móviles se revelan en el espacio al ritmo e impulso de los datos.

Jugando con el significante en su figuración (Medusa/medusas), las autoras se interesan a la figura mitológica de Medusa en varios planos: por un lado por su figuración del poder aterrador de lo femenino; y por otro, por el acercamiento que hace Roland Barthes con lo que él llama la “Doxa”. Al jugar con el significante, se hacen confrontar, de manera metafórica, mitología(s) en torno a la mujer y brutalidad de los datos de desigualdades de género.

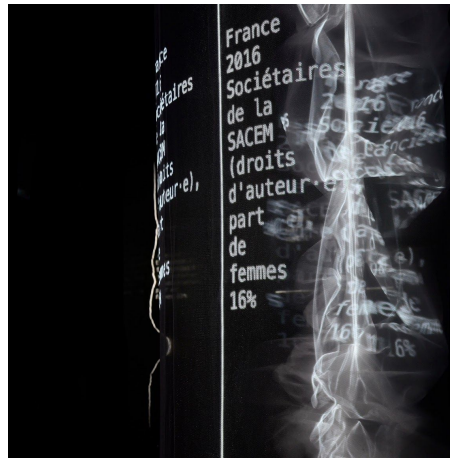

“La Doxa es la opinión corriente, el sentido repetido, como si nada. Es Medusa: la que petrifica a los que la miran. Ello quiere decir que es evidente. Pero, ¿la vemos? Ni siquiera: es una masa gelatinosa pegada en el fondo de la retina.” *Barthes, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes (pp. 132). Trad. Julieta Sucre Barcelona: Editorial Kairos, 1978.*

France
2015 Parmi
les
victimes
de viol
dans le
couple,
dans les
12
derniers
mois, part
de femmes
90%

France
2015 Parmi
les
victimes
de viol
dans le
couple,
dans les
12
derniers
mois, part
de femmes
90%

France
2015 Parmi
les
victimes
de viol
dans le
couple,
dans les
12
derniers
mois, part
de femmes
90%

PARTITURAS / DRAMATURGIA

I. ESCRITURA SONORA

La alteración del audio en la obra es proporcional a la intensidad de cada dato de desigualdad entre hombres y mujeres. La velocidad de aparición, que puede ser lenta o rápida, forma parte integral del trabajo de escritura visual-sonoro, que se construyendo en vista de las tres partituras que componen la instalación. En el momento en que los datos dejan de desfilan, el efecto de distorsión se fija (a la imagen de una Medusa que petrifica a quien la mira) hasta que estos desaparecen y las medusas retoman su invisibilidad en la oscuridad. El público es invitado a deambular en este espacio inicialmente obscuro y sin referencias, donde la materia se revela a medida que los datos son proyectados. La degradación de la música espacializada, es intencionalmente agresiva en el momento de "fijación sobre el sonido", siendo en este instante preciso que los datos se vuelven legibles e inteligibles, dado que opera igualmente una "fijación sobre la imagen"..

II. SUPERFICIES Y ESPACIO EN MOVIMIENTO

La escritura de la partitura visual intenta poner en valor el contraste entre la belleza orgánica de los móviles, que parecen tomar vida en el momento en que son iluminados y reciben los datos proyectados, y la deterioración simultánea del sonido. La belleza visual se revela con la deterioración sonora, lo envolvente se inscribe en una forma de inconfort.

III. LEGIBILIDAD

En el trabajo de escritura de partituras pluridimensional se incluye una última variable: la creación, en el ritmo y en el espacio de la instalación, de momentos y superficies de proyecciones que permitan leer de manera inteligible los datos que deterioran el sonido. Algunos móviles son privilegiados de manera que el espectador debe desplazarse hacia un lugar de legibilidad. La "escenificación" de esta aparición de lo legible y de lo inteligible en la partitura de tres variables juega un rol esencial para permitir la captación e interiorización de los datos por parte del espectador.

Colectivo IAKERI

Creado en 2017, el colectivo IAKERI es la reunión de varias artistas de trayectorias y búsquedas variadas, componiendo con varias manos, confrontando sus visiones y teniendo la ambición de hacer dialogar, según los proyectos, las artes plásticas, las artes escenográficas con la física, las matemáticas, las ciencias sociales y la música experimental.

Comprometidas con los encuentros interdisciplinarios y la transferencia entre investigación y creación, el colectivo aspira a que emerjan diálogos entre disciplinas y situarlos en cuestionamientos socio-políticos.

Fuertemente interesadas en el trabajo de la materia, el colectivo desea crear obras híbridas y singulares cuyo eje de trabajo es la inscripción en los problemas sociales y políticos, así como la utilización crítica y reflexiva de las tecnologías y representaciones digitales.

EXHIBICIONES

« Pro liturgia - Ordinatrices du temps présent »

Exposición colectiva

Comisario : Julien Taïb

Abadía de Maubuisson - Centro de arte contemporáneo

16 Noviembre 2019 - 31 Marzo 2020

Saint-Ouen l'Aumône (95) - Francia

VOLTAJE

Exposición colectiva

Convento Hospital San Juan de Dios

20-22 Septiembre 2019

Bogotá - Colombia

Galerie EASTERN BLOC

Exposición

22-28 Agosto 2019

Montreal - Canada

CASA RAIZ

Extracto

9 Marzo 2019

Temuco - Chile

EQUIPO ARTISTICO

Alice Guerlot-Kourouklis [FR]

Concepción, escritura sonora y composition musicale, dramaturgia

Música, compositora y creadora sonora francesa. Luego de sus estudios en sociología en la Sorbona y de una carrera de música-intérprete en distintas formaciones, Alice se consagra desde hace ya 15 años en la composición y la creación sonora (una veintena de músicas incidentales editadas por Frédéric Leibovitz Editeur), exposiciones, creaciones e instalaciones sonoras (Maison Européenne de la Photographie, Musée Marmottan, Festival International de la photographie d'Arles, Le magazine de Jeu de Paume, La Cité Internationale de la dentelle y de la mode de Calais, colaboraciones con el estudio de creación Hans Lucas), así como a las artes escénicas. Luego de la aparición del álbum personal "334, distance" en 2012, Alice colabora con Chapelier Fou (sello Ici d'Ailleurs). En 2013, es premiada en la categoría compositor por Emergence Cinéma. En 2016-2017, compone la música original del espectáculo de danza contemporánea Plume (Compañía Kokeshi), con la cual se encuentra actualmente en gira. En 2016 crea el colectivo "lakeri" junto a Jimena Royo-Letelier con quien comparte la dirección artística del mismo. Desde 2018, forma parte de OWO, Open Women Orchestra, que se presentará en el Teatro de Vanves en Mayo 2019 para el festival SWITCH.

algk.fr

Jimena Royo-Letelier [CL]

Concepción, programación, escritura numérica y visual

Matemática, informática y música chilena, Jimena llega a Francia en 2009 para cursar sus estudios de ingeniería en la École Polytechnique y luego seguir un doctorado en Física Matemática. Igualmente diplomada del Instituto de Investigación y Coordinación Acústica/Música (IRCAM), Jimena comparte su tiempo entre investigación en informática aplicada a la música y proyectos artísticos que integran sonido, matemáticas y tratamiento de señales y datos. En 2017 participa en la exposición « Esthétopies, variétés d'espaces sensibles » en el Instituto Henri Poincaré (IHP) en París. Actualmente trabaja con Pierre Berger y Vincent Martial en la concepción de instalaciones sonoras y plásticas, una de las cuales fue expuesta en el Château de Ladoucette en Drancy, Francia (Enero-Marzo 2019). En 2016, crea una obra sonora junto a Pierre Berger y Sergio Krakowski, que hoy es parte de la colección permanente de Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aneymone Wilhelm [FR]

Escenografía, creación de esculturas

Actualmente atrecista para el Théâtre Français de París, Aneymone Wilhelm participa en la concepción y la fabricación de accesorios para todas las creaciones de la sala Richelieu, así como a su gestión durante las representaciones, y a la implementación de efectos especiales en el escenario. Durante los 5 años que ha trabajado ahí, tuvo la ocasión de trabajar para múltiples directores y escenógrafos, como Ivo Van Hove, Stéphane Braunschweig, Thomas Ostermeier, Robert Carsen, Arnaud Desplechin. Paralelamente, continua trabajando como artista plástica, escenógrafa y decoradora. Aneymone colabora con Pauline Jupin, autora, en la realización de instalaciones para las cuales ella construye objetos mecánicos interactivos. Su última instalación "S'il pleut, alors je... La mémoire par glaciation du temps" fue expuesta en el Instituto Francés de Copenhague en 2017. Juntas, ellas llevan también a cabo un proyecto de intercambios epistolares cuyo fruto es expuesto de manera "salvaje" en el espacio público en París y Copenhague. Aneymone se asocia regularmente Elise Kobisch Miana, escultora de efectos especiales, para la realización de máscaras y maniqués ultra-realistas, para el teatro, la danza y cine. Aneymone trabaja también como decoradora, constructora y atrecista en los films de Jayne Amara Ross, poeta y cineasta.

LINKS VIDEO

Extracto video de la presentación de la obra :

vimeo.com/393898515

Presentación de la obra a l'Abbaye de Maubuisson, noviembre 2019 :

vimeo.com/393029992

CONTACTOS

Colectivo Iakeri

iakeri.fr

Jimena Royo-Letelier

iakeriproject@gmail.com

+56 9 96 09 46 38 (whatsapp)

+33 6 4646 0518

Producción

Asociación IAKERI PROJECT

41, rue de la Chine,

75020 Paris

N°SIRET : 833 317 126 00013

APE/NAF : 90.01Z

asso.iakeri@gmail.com

Investigadora radicada en Francia presenta instalación artística en Temuco

ARTE. La invitación gratuita es para este martes 12 de marzo a las 19.30 horas en Casa Raíz, espacio cultural de la capital regional.

Hasta el centro cultural independiente Casa Raíz (General Mackenna 888) de Temuco, llegará un extracto de la instalación sonora y visual "Muros Invisibles", creada por Jimena Royo-Letelier doctora en Física Matemática, música y científica en computación chilena; diseñada en conjunto con Alice Guerlot-Kourouklis y Aneymone Wilhelm. El novedoso trabajo artístico llega a la capital regional, de forma gratuita, este martes 12 de marzo (19.30 horas) en formato de pre-estreno, ya que para fines de año se estará presentando en forma completa en la Abadía de Maubuisson, un espacio de arte contemporáneo en París, Francia.

LA OBRA SE PRESENTARÁ A FINES DE AÑO EN PARÍS.

MUROS INVISIBLES

Royo-Letelier, radicada hace 13 años en Francia, divide su tiempo entre la investigación en música computacional y proyectos artísticos que integran el sonido, las matemáticas, la robótica y la visualiza-

ción de datos. "La obra hace alusión al llamado techo de vidrio, sobre los impedimentos que tienen las mujeres-en este caso son las mujeres aunque también podrían ser otro grupos sociales- y que no son visibles para acceder a puestos de

poder o cargos de responsabilidad. La idea es mostrar esos muros invisibles a partir de datos extraídos de la ONU, Unesco u otras entidades, que caractericen desigualdades entre hombres y mujeres, como diferencias de salarios en mismo cargos o el tiempo que cada uno ocupa en las labores domésticas, entre otros temas", explicó la artista.

"A partir de esos datos modificamos una música, que ya existe, con una distorsión sonora, donde a más desigualdad mayor es la distorsión. La idea es generar una reflexión y cuestionamiento en los asistentes. Esto es una visión distinta de lo que vivimos todos los días", finalizó Royo-Letelier. **CA**

