

SOMA

artes del movimiento. acción escultórica

www.javiermartin.gal | www.joaquinjara.net

SOMA

sinopsis

SOMA es una experimentación escénica y matérica que se concentra en el estudio del cuerpo y del movimiento como sombra y fragmento. La medida y el peso son expresión de su potencia y desaparición, su necesaria grieta y abismo. Un salir del rito.

Performance, acción e instalación surgida del encuentro entre Javier Martín, coreógrafo e investigador en las artes del movimiento, y Joaquin Jara, escultor ambientalista y performer. El diseño de luz y su activación corre a cargo del iluminador escénico Octavio Mas, y Artur M. Puga construye el sonido en tiempo real.

Bailarín, escultor, iluminador y músico comparten trabajo, transitando por diferentes estados físicos, conceptos estéticos y calidades de movimiento, relacionándose y difuminando roles mediante esculturas, materiales, ambientes, objetos y coreografías que se van desplegando en un espacio conformado ante el espectador.

“Nunca se deja ver del todo pero tampoco se retracta sobre sí mismo del todo. Se hace coherente a partir de sus residuos, sus ruidos y sus errores.”

joaquin jara_ escultor ambientalista y performer
javier martín_ coreógrafo e investigador

“el barro mira al barro y comprende que es bello”

SOMA

ficha artística

SOMA

(2019)

Creación: Javier Martín y Joaquín Jara

Escultura: Joaquín Jara

Movimiento: Javier Martín

Luz: Octavio Mas

Sonido en directo: Artur M. Puga

Producción ejecutiva: Sabela Mendoza

Coproducción: Javier Martín & Centro Dramático Galego

Residencia artística: L'animal a l'esquena

Grupo de investigación: Corpo en acto | Tribuna Pública (Concello da Coruña)

Con el apoyo de: Gadis

Agradecimientos: Xoan-Xil López

Presentación en proceso: L'animal a l'esquena, Celrà, Girona (13 abril 2019)

Estreno: Salón Teatro, Santiago de Compostela (25 y 26 de mayo de 2019)

Duración: 60 min

centro
dramático
galego

AGADIC

Agencia Galega das
Industrias Culturais

XUNTA
DE GALICIA

L'ANIMAL A L'ESQUENA

GADIS

“La materia -decía Bergson- es un espíritu instantáneo”, su oscilación sitúa un presente.

Cuerpos. El cuerpo animado, la carne de un bailarín, la presencia actuante. El cuerpo inanimado, el cuerpo hecho obra de un escultor: madera, escayola y cuerda. Y sus copias, sus tránsitos, las mezclas y sus consistencias. Los cuerpos como engranajes, como agregados; cuerpos colgantes, girando y desplazándose, rompiéndose, golpeándose, perdiendo y asumiendo la forma. Un baile cuyo lenguaje aparece sólo con la presencia que comparten. Un negociado para atravesar el ritmo sin posarse en el mismo, y encontrar las tensiones y silencios entre una forma y otra, entre un pulso y el siguiente. Surgiendo a su través, escultura y danza.

SOMA es un encuentro con los conceptos de estar y desaparecer, de individuo y multitud, de la emoción no sujeto sino múltiple, y de cómo superar las estructuras formales que atraviesan nuestra entidad. Confundir al objeto con el sujeto, el sujeto es la acción del objeto. El motivo. En realidad tratamos con una fuerza de restauración, la materia pugna por devolver la forma o el fragmento a su tono natural.

SOMA

sobre el proyecto

SOMA surge del encuentro entre el coreógrafo e investigador Javier Martín y el escultor y performer Joaquín Jara. A ellos se suman el iluminador Octavio Mas y el artista sonoro Artur M. Puga.

La idea de trabajar juntos comienza a gestarse a finales de 2017, cuando coincidimos en L'animal a l'esquena durante la muestra abierta de un trabajo de Javier, que por entonces realizaba allí una residencia técnica para su obra *método negro*, y donde Joaquín mantiene una relación de tiempo a través de su proyecto de intervenciones en la naturaleza *Construcción vertical / L'animal a L'esquena*.

A inicios de 2018 comenzamos a dar forma a un posible proyecto en común, confirmando que nuestras investigaciones y prácticas se conectaban desde muchos lugares. Joaquín venía desarrollando un proyecto de acción escultórica, a través del cual trabajaba en la construcción de dos escultura articuladas de cuerpo entero, retrato de sí mismo en el que trasladaba su imagen a otras dos figuras y materias: la coexistencia de su misma presencia, de carne, con otras dos, uno de escayola y otra de madera. Por su lado, Javier venía investigando en las ideas de presencia y ausencia, en cómo bailar las ausencias a través de su propio cuerpo y en la relación de este con los objetos.

La escultura que hoy forma parte de SOMA, contiene cuatro tipos de maderas, que son el resultado de dos años de investigación para lograr las distintas texturas, pesos y densidades en sus diferentes partes, lo que aporta a la escultura una articulación semejante a los movimientos de un cuerpo humano exhausto. Este cuerpo exhausto, es situado en SOMA al lado del cuerpo del escultor y del cuerpo del bailarín. La manipulación de los cuerpos, la medida, el estudio y la transformación de la materia son elementos fundamentales de esta pieza escénica, inspirada también en pasajes mitológicos sobre el tránsito de las almas y sus representaciones.

En SOMA volcamos nuestros intereses comunes alrededor del cuerpo, el espacio y el movimiento. A los que nos aproximamos desde el estudio de la materia y de la carne; de cómo el paso del tiempo y el contexto las configura; y cómo a través del movimiento y la construcción de retratos, inscritos ambos en un entorno particular simbólico ("la escena", o el lugar donde acontece el pensamiento y la acción artística), se pueden también desarticular tales configuraciones o dejarlas fluir hasta su desaparición. Compartimos este trabajo de investigación y documentación para SOMA, que venimos desarrollando en los últimos meses y que queremos continuar.

También unimos en SOMA un modo de hacer o de trabajar que compartimos, cada cual desde su práctica, y que está asociado a la experimentación y la entrega a la acción de los cuerpos (carne y materia) y de su entorno, al ejercicio de observar la verdad del cuerpo que es a la vez que *se construye* y *se reconoce* en el lugar que se hace presente, aceptando su desaparición. La experimentación -improvisación - escucha es un modo de hacer desde el que nos encontramos, para construir una acción o proyecto performativo común: Javier principalmente a través del cuerpo en movimiento y Joaquín principalmente a través de la intervención escultórica, pero sin definir roles ni jerarquías acotados. Nuestra intención es intercambiar, mezclar, fundir nuestros territorios habituales de trabajo.

A nivel de 'dramaturgia' y de elementos para la escena, jugamos con la co-presencia de *nuestros* cuerpos (de carne) y de *otros* cuerpos (de madera). Los cuerpos y sus fragmentos son medidos y pesados, calibrados en una balanza (una antigua pesa romana). A través de estos ejercicios de medida y constatación de las proporciones humanas, nos interesa también bailar y retratar las ausencias, aquello que no podemos medir y someter.

Las luces son una presencia más, parte de la acción y del paisaje. Octavio Mas, reconocido iluminador gallego de larga trayectoria, construye e interviene desde las luces, desde un ejercicio de improvisación que dialoga con el movimiento y los objetos.

Artur M. Puga, joven artista sonoro, también de origen gallego y residente en Barcelona, es responsable de la música original y ambiente sonoro para SOMA, a partir de la experimentación con sintetizadores modulares, con la que intenta trasladar al sonido las texturas de los movimientos, los cuerpos y los objetos que conforman la materialidad de la pieza.

El equipo de SOMA se completa con Sabela Mendoza, investigadora y gestora cultural a cargo del trabajo de producción ejecutiva, acompañamiento y mediación, que incluye el diseño de acciones expandidas, así como la asistencia durante el proceso.

Este proyecto ha sido seleccionado como una de las coproducciones del CDG Centro Dramático Galego para el 2019, donde se presenta los días 25 y 26 de mayo de 2019 en su sede del Salón Teatro de Santiago de Compostela. SOMA contó también con una residencia en L'animal a l'esquena (Celrà, Girona) en abril de 2019. Dos estructuras cómplices en las que hemos intervenido anteriormente y que, fruto de una confianza ya trabajada, se han querido sumar al proyecto.

“mi cuerpo es una opinión del mundo”

“Aparecer, acontecer como materia en transformación. Desdibujando el contorno que divide la jerarquía moral entre un cuerpo vivo y otro representado, copiado, simulado, esquematizado, explicado, pensado, etc. Confundir los extremos, ofrecer el agua turbia por las partículas de barro (batir el lodo). Una nostalgia de un sinsentido fundamental y nutricio, un ámbito de lo posible. La muerte de lo orgánico, lo inanimado como sinsentido último. La medida como cristalización absoluta, mineralidad absoluta. Se halla en el trazado de la coreografía, en la composición, metamorfoseada en el volumen de los objetos, de los rostros y de los cuerpos, y en la escritura de sus medidas y coordenadas. Son datos de la persistencia, el registro en el que todo lo anterior cobra cuerpo. Cuantificar la muerte. Pues en donde no hay diferencia, no hay conflicto. La quietud no es más que un caso límite del movimiento. Lo demás viene solo, o no importa.”

SOMA

equipo y curriculums

Javier Martín.

www.javiermartin.gal

Desarrolla un proyecto de investigación de corte epistemológico y crítico en torno a las artes del movimiento. Situado en la creación coreográfica y performativa, encuentra sus fugas en distintos desbordamientos discursivos y sus aplicaciones (escrita, conferencias performativas, laboratorios, grupos de investigación, etc.). Desde sus inicios en 2005, ha creado y presentado más de 30 piezas en España, Francia, Rusia, Portugal, Ucrania, México, Guatemala y Uruguay. Su trabajo en torno al movimiento y el cuerpo está basado en los rigores de la improvisación como principal método de creación y lenguaje escénico. Aborda la creación en danza desde una perspectiva transdisciplinar, colaborando con distintos artistas y abriendo a menudo sus procesos a otras comunidades, procurando un cuerpo ampliado o ácrata.

Joaquín Jara.

www.joaquinjara.net

Joaquín Jara es escultor ambientalista. Todo su trabajo confluye en un objetivo común:

-entender el proceso de creación y desintegración del retrato como obra.

Su formación, fundamentalmente autodidacta, se centra en el estudio de tragedias y ritos clásicos, la naturaleza, en especial el mundo vegetal, con el que siempre ha estado en contacto, la cuestión del paso del tiempo como transformador que oculta o revela designando significaciones alrededor del concepto de hallazgo, desaparición y aparición y la performatividad en los procesos de creación, apareciendo en la manipulación de la materia. Su producción artística se centra en la serie de intervenciones efímeras escultóricas en entornos naturales y urbanos a nivel internacional, algunas piezas:

Vacuo, USA. ***PADRE***. España. ***Ruína Central***. Finlandia. ***Puente entre Manglares***. Republica Dominicana. ***IAUNA TRINA***. Jerusalem. ***Récupérer le sacré coeur***. Francia.

SOMA

equipo y curriculums

Octavio Mas.

Artista plástico con amplia experiencia como iluminador profesional y director técnico en artes escénicas (ópera, conciertos, teatro, danza y performance) y en el sector audiovisual (cine, vídeo y televisión). Tras más de 150 diseños y más de 1500 representaciones, su trabajo se caracteriza por una evolución hacia la iluminación más contemporánea, así como hacia la dirección técnica de sus instalaciones y la manipulación de las mismas en directo. Funda la compañía "[Kokoharuka](#)" junto a Masako Hattori, con la que estrena su primer espectáculo, "Este es de aire el otro de agua" en enero de 2018.

Artur M. Puga.

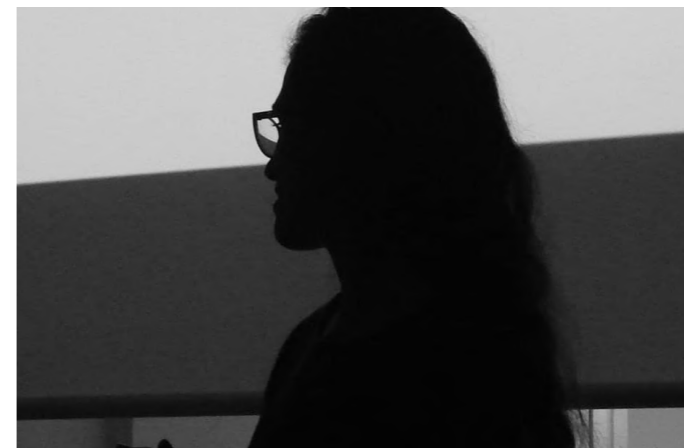
arturmpuga.com

Artista sonoro y polifacético, su obra abarca tanto manifestaciones plásticas como diversos proyectos musicales. En los últimos años su trabajo se centra en la exploración sonora mediante instrumentos analógicos y sintetizadores modulares, así como en las intersecciones entre esta y los medios visuales. Trabaja en diversas bandas sonoras para piezas audiovisuales y performáticas.

Sabela Mendoza.

Investigadora y gestora cultural, su trabajo está centrado en las artes escénicas y la creación contemporánea y especialmente en el estudio de la danza. Formada en danza clásica y contemporánea. Desde 2016 colabora de manera continuada con el coreógrafo Javier Martín. Actualmente forma parte de la curaduría de la [Temporada 2018-2019 del Teatro Pradillo](#) y coordina el "[Taller de público\(s\)](#)" en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. En 2018 pone en marcha [De corpos presentes](#), plataforma para las artes performativas contemporáneas en Galicia. Escribe sobre danza en revistas especializadas y en su blog acuerpodebaile.com.

“La pieza nos sitúa en un juego continuo entre sujeto y objeto, en un espacio de una artesanía contemporánea”.

A manipulación dos corpos, a medición e o estudio e a transformación da materia, son elementos fundamentais desta peza escénica, inspirada asemade en pasaxes mitolóxicas sobre o tránsito das almas e as súas representacións. Unha peza contemporánea que nos conecta con procedementos tradicionais, antigos.

REVISTA LUZES Nº69, 2019. POR LOIS BLANCO

- ¿Puede, la danza, ser revolucionaria?

- **Sí, totalmente. Porque conecta con el ámbito de lo complejo.** Un ámbito en el que uno entiende su identidad de un modo nómada. Ahí la relación con el deseo ya empieza a no ser simple o hegemónica. Te das cuenta que el cuerpo piensa, que los modos de comunicación no verbal son absolutamente vinculantes.

ENTREVISTA A JAVIER MARTÍN EN 'ENTRENÓS', 22.05.2019. POR PEPA TRAPOTE

“Realmente é toda unha experiencia exquisita”

“Esta é unha peza que eu definiría por aquilo que non é, é dicir, SOMA non é danza, non é teatro, non é performance, non é instalación pero, ao tempo, é todo isto. Digamos que SOMA é un experimento, un ritual, que colle sentido precisamente neste encontro, entre estas dúas disciplinas, a escultura e as artes do movemento.

REPORTAXE EN 'ZIGZAG', TVG. 03/06/2019. POR MARTA PÉREZ

SOMA

+info y contactos

web

<http://www.javiermartin.gal/artesdelmovimiento/soma.html>

<https://joaquinjara.net/w99/performance/soma>

fotos

<https://bit.ly/2WfiC4o>

vídeo

<https://vimeo.com/332193708>

contactos

SABELA MENDOZA | Producción y distribución

oficina@javiermartin.gal

(+34) 646 823 523

OCTAVIO MAS | Dirección técnica

elcorreodeoctaviomas@gmail.com

(+34) 680 574 164

JAVIER MARTÍN | Coreógrafo y performer

coreografo@javiermartin.ga

(+34) 629 163 528

JOAQUIN JARA | Escultor y performer

mail@joaquinjara.net

(+34) 600 748 830

