

Brumario

— artes del movimiento + música contemporánea —

Javier Martín + Vertixe Sonora

Presentación

BRUMARIO es el título de la colaboración artística entre **Javier Martín**, coreógrafo y bailarín gallego reconocido por sus aportaciones innovadoras a las artes del movimiento, y **Vertixe Sonora**, ensemble gallega ampliamente destacada en el campo de la música contemporánea. Una colaboración que surge de un interés compartido compartido por **la búsqueda de nuevos lenguajes, la improvisación como rigor escénico y el encuentro entre disciplinas artísticas**. Un espectáculo que aúna danza y música contemporánea, a partir de la retroalimentación entre movimientos y sonidos.

La propuesta comienza en 2018 como un proyecto de investigación y creación en código abierto, que parte del concepto de **vibración** como lugar que atraviesa y conforma ambas disciplinas. La **retroalimentación** entre movimientos y sonidos se produce porque el bailarín lleva un sistema de microfonía que funciona como sensor de la acción, que los instrumentos amplifican y modifican mediante altavoces de vibración. Estos elementos (microfonía y altavoces conectados) y la manipulación de los instrumentos por parte de los intérpretes, permiten generar sonidos originales fruto de la interacción. Acontece, entonces, que no existe una acción de “orden” o “mandato” dirigido a tocar un instrumento o a mover el cuerpo de una determinada manera: la acción coreográfica y musical surgen del diálogo. Instrumentos, músicos y bailarín acaban convirtiéndose, todos ellos, en un **cuerpo ampliado** que emite y recibe vibraciones, en un flujo continuo que es único de cada vez: un **acontecimiento**. A partir de esa premisa, el compositor Ramón Souto con la colaboración especial del artista visual Ignacio Barcia y el iluminador Octavio Mas se incorporan al proyecto en el 2020, para desarrollar la idea inicial y redirigirla en la creación de un **proyecto escénico de carácter híbrido**, que continuará desarrollándose en sus diferentes presentaciones, oscilando entre la performance, el concierto y la instalación.

Coincidente con el paso del Sol por Escorpio –entre el 22, 23 o 24 de octubre y el 20, 21 o 22 de noviembre, según el año– y propuesto por Fabre d'Églantine para referirse a “las nieblas y brumas bajas transudación de la naturaleza de octubre en noviembre”, Brumario (en francés *Brumaire*) es también el nombre del segundo mes del calendario republicano francés. El 18 de brumario del año XVIII (el 9 de noviembre de 1799) Napoleón dio el golpe de estado que marca el final de la Revolución francesa.

Ficha artística

BRUMARIO,
de Vertixe Sonora y Javier Martín

Dirección escénica y coreográfica: Javier Martín

Composición y dirección musical: Ramón Souto

Dispositivos sonoros: Ignacio Barcia y Ramón Souto

Movimiento: Javier Martín

Intérpretes: Pablo Coello (saxofón), David Durán
(piano), Diego Ventoso (percusión)

Iluminación: Octavio Mas

Técnico de sonido en directo: Mateo Barcia

Producción: Javier Martín, Vertixe Sonora

Asistencia a producción: Sabela Mendoza

Con el apoyo de: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM) - Ministerio de Cultura

Duración: 55 min

Vertixe Sonora + Javier Martín

*Variaciones coreográficas y musicales a partir del
feedback*

Agradecimientos / Representaciones:

23.12.2018 >
De Corps Presentes, CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea, Compostela

05.09.2019 >
Ciclo Latexos, Mosteiro de Santa María, Sobrado dos Monxes (A Coruña)

27.09.2019 >
VII Festival Vertixe Sonora, Auditorio Martín Códax CSMV- Conservatorio Superior
de Música de Vigo, Vigo.

24.10.2020 >
[estreno versión escénica] Teatro Colón, A Coruña

04.12.2020 >
VIII Ciclo de Música Contemporánea MIHLSONS, Auditorio Gustavo Freire, Lugo.

Proceso de investigación

La colaboración entre Javier Martín y Vertixe Sonora comenzó a gestarse a partir de un interés compartido por la búsqueda de nuevos lenguajes, la improvisación como rigor escénico y el encuentro entre disciplinas artísticas. El proceso de investigación y creación, iniciado en noviembre de 2018, incluyó varias muestras abiertas al público en el Auditorio del CGAC (23.12.2018), en el Monasterio de Sobrado dos Monxes (05.10.2019) y en el Auditorio Martín Códax del CSMV (27.10.2019). A través de este contacto con el público, se buscaba que la creación surgiese en un contexto participado por la crítica, al tiempo que se creaba un contexto subjetivo para su cuidado. Tras estas primeras experiencias de **conciertos performativos** y recibido también el feedback de públicos diversos, el equipo decide dar un paso más para producir un **espectáculo escénico** (de formato grande) versado en los rigores de la improvisación a nivel de movimiento y sonido. Sumando los trabajos de composición y dirección musical, iluminación, escenografía y otros elementos escénicos. Esta versión escénica se estrenó en el Teatro Colón de A Coruña (24.10.2020)

Buscamos que el espectáculo BRUMARIO se produzca ante el público como un acontecimiento, improvisación corporal y sonora en tiempo real, basada en el concepto de vibración como lugar que atraviesa y conforma ambas disciplinas. La pieza es resultado de un proceso de investigación y creación en código abierto, desde el que queremos apostar por la producción local de conocimiento con un espíritu de vanguardia. Procuramos una metodología espontánea en la comunicación entre el sonido y el movimiento, partiendo de reflexiones compartidas que inspiran nuestros encuentros:

Se denomina vibración a la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo (o posición de equilibrio). Tales continuos los fijamos aquí en el sonido y en el cuerpo. El movimiento configura el ser de esta obra, la deformación de la forma en el informe.

«Medir un fantasma»: El estado del movimiento no es simplemente desconocido, sino realmente indefinido antes de que se ejecute. El acto de la coreografía en sí obliga al movimiento a caer en un estado vibratorio definido y diferente cada vez, constituyéndose un evento singular (“Tan sólo una bóveda separa las formas del caos”, Pascal Quignard). ¿Y si lo clásico fuera una capacidad de manifestación simultánea, en distintas presencias y, obvio, en distintos tiempos? Un pasar de la representación gráfica a la representación sísmica.

Notas de la creación

¿Cómo se acumula la inercia en nuestros cuerpos, y en los objetos que nos rodean? ¿Qué flujos de movimientos y de sonidos rompen con las inercias? ¿Qué ecos provocan las inercias en nosotros?

La inercia es una palabra asociada a la idea de “inacción” o de “acción no razonada”, con la que nos referimos habitualmente a aquellas pautas (comportamientos, trayectos, movimientos...) que tenemos interiorizadas de tal manera que las repetimos automáticamente, sin ponerlas en cuestionamiento. Pero, de hecho, tales inercias son constructoras de coreografías, partituras, movimientos y vibraciones. A través de ellas nos comunicamos y percibimos. Un movimiento inercial puede ser sinónimo de reposo y sosiego o, por el contrario, de resistencia y bloqueo. La inercia de un cuerpo puede trasladarse a otro cuerpo y pueden, en ese diálogo, encontrar entre ellos, en sus ecos, nuevos flujos por donde transitar.

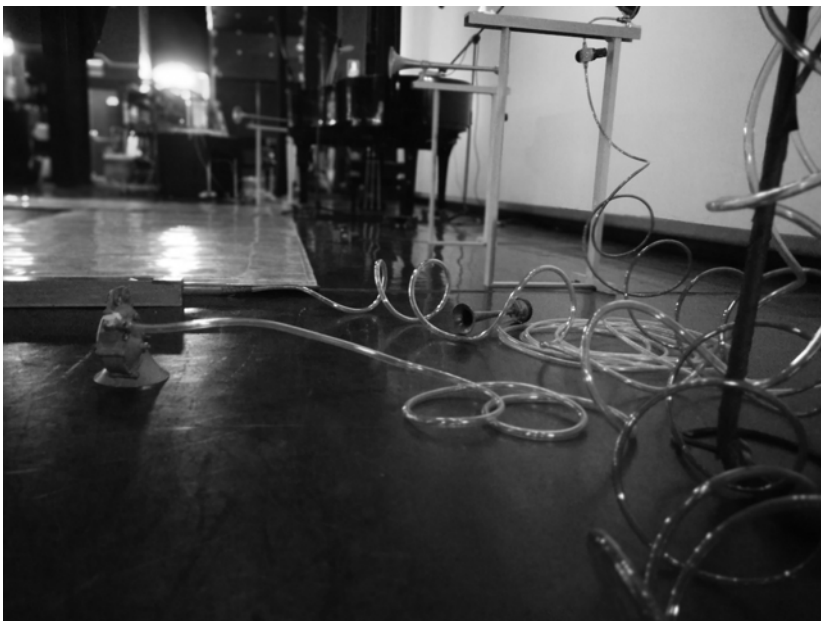
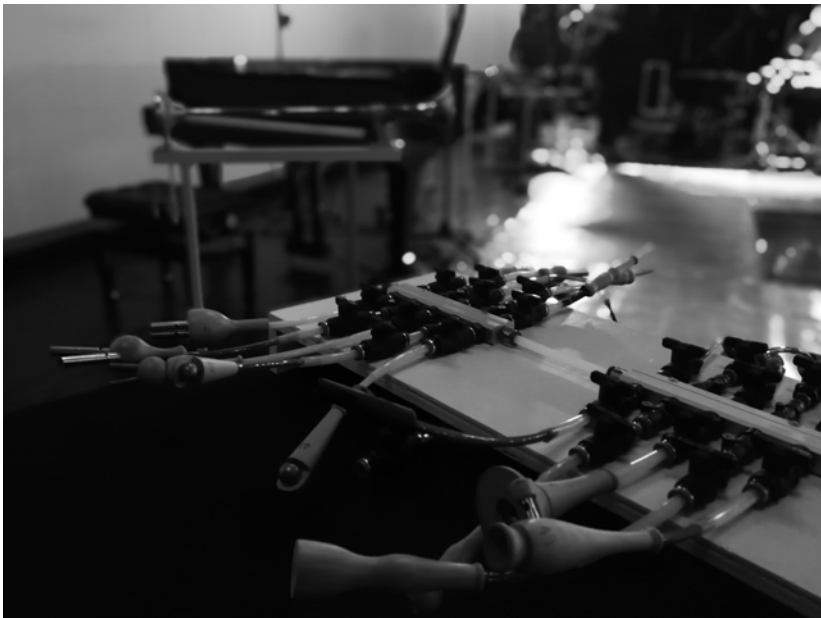
La danza de un bailarín puede accionar un instrumento que, al recibir las vibraciones del movimiento, devuelve desde su inercia tales vibraciones convertidas en sonidos, generando algo -una música- que es eco pero al mismo tiempo origen de nuevos movimientos. La puerta de entrada a un flujo de equilibrios y distorsiones en tiempo presente.

En física, la inercia (del latín *inertia*) es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo, o movimiento relativo. En la naturaleza no existe el reposo absoluto, es decir, toda la materia está siempre en movimiento; cuando decimos que un cuerpo está en reposo, queremos decir que está en reposo relativo con respecto a su sistema de referencia: está siempre participando de los movimientos que realiza el planeta, y sometido a las diferentes fuerzas como las gravitatorias. Así, se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo.

Videos:

Brumario. Concierto performativo en CGAC, Santiago de Compostela, 23 dic. 2018 (37 minutos, muestra en proceso).

–Video Miguel Carballo–:

<https://vimeo.com/311583772>

Brumario. Concierto performativo en Monasterio de Santa Maria, Sobrado dos Monxes, 5 oct. 2019 (42 minutos, muestra en proceso).

–Video Vertixe Sonora–:

https://youtu.be/gqEYkN_4Oxs

Brumario. Versión escénica en Teatro Colón, A Coruña, 24 oct. 2020 (55 minutos, estreno espectáculo escénico).

–Video Leo López–:

<https://vimeo.com/473493284>

Equipo artístico

El interés artístico y cultural del proyecto, así como su singularidad y relevancia, está en gran parte determinado por los perfiles profesionales y artísticos de su equipo. BRUMARIO es una apuesta madura a nivel artístico-profesional (por la experiencia de sus integrantes), al tiempo que arriesgada desde el punto de vista creativo (por los códigos experimentales en los que trabaja). Un paso adelante en las carreras de sus integrantes que, con años de experiencia a las espaldas, se sitúan siempre en la búsqueda de nuevos estadios.

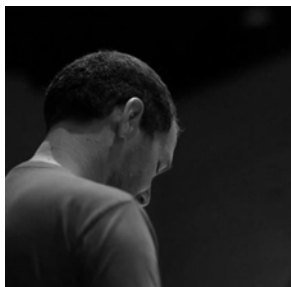
Javier Martín | www.javiermartin.gal

Desarrolla un proyecto de investigación de corte epistemológico y crítico alrededor de las artes del movimiento. Situado en la creación coreográfica y performativa, encuentra sus fugas en distintos desbordamientos discursivos y sus aplicaciones (escritura, 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.

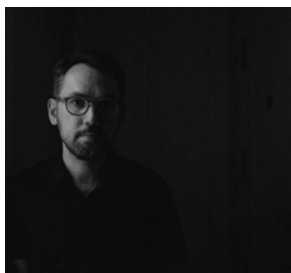
Vertixe Sonora | www.vertixesonora.net

Colectivo flexible que integra solistas de importante trayectoria en el ámbito de la música contemporánea en Galicia, Vertixe Sonora Ensemble favorece un espacio abierto a la reflexión, discusión e intercambio en la música contemporánea. Surge con el afán de mantener una estructura estable de encargos, favorecer la creación de producciones musicales de actualidad y dinamizar el espectro sonoro contemporáneo desde el vértice peninsular de una manera que resulte significativo en una perspectiva internacional. A partir de una conciencia de la multiplicidad en el acercamiento a lo sonoro establece un constante diálogo e interacción con el pensamiento, la ciencia, la tecnología y otras formas artísticas de la contemporaneidad desde una óptica cosmopolita, integradora y transcultural que no renuncia ni al rigor, ni a la transgresión ni al espíritu de vanguardia.

Pablo Coello | Saxofón

Director musical y saxofonista de Vertixe Sonora desde su formación en 2010, ha realizado más de 100 estrenos absolutos de compositores de todo el mundo, contribuyendo al desarrollo del repertorio de saxofón para instrumento solo, cámara y ensemble con o sin electrónica. Previamente, desarrolló su actividad musical con el Ensemble Fonos21 y lo S@x21-cuarteto de saxofones, con numerosos estrenos en España del repertorio de cuarteto de saxofones. Es colaborador habitual de la Real Filarmonía de Galicia y profesor de saxofón y música contemporánea en el CSM A Coruña.

David Durán | Piano

Estudió piano con Martín Millán Achicharrado, continuó en el Conservatorium Van Amsterdam con Matthijs Verschoor y en la Liszt Academy de Budapest con Jenő Jandó; galardonado en varios concursos; doctor en Historia del arte y de la Música por la Universidad de Santiago; desarrolla proyectos literarios; colaborador del periódico La Voz de Galicia como crítico musical; corresponsal en Santiago de la revista Scherzo; pianista de Vertixe Sonora desde su fundación en 2011.

Diego Ventoso | Percusión

Estudió percusión en los Conservatorios Superiores de Vigo y Castellón, en la ESMAE (Oporto) y en el Peabody Conservatory of Music (Baltimore, USA). Obtuvo el Premio de Honor Fin de Carreira (1997), una Mención de Honor en el Concurso de Juventudes Musicales de España (1999) y gana ex aequo el III Ciclo de Nuevos Intérpretes de la Fundación Barrié (1999). Colabora con diferentes orquestas y ensembles de música contemporánea con los que ha actuado en Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Es miembro de Vertixe Sonora desde su fundación y director artístico del Ciclo de Música Contemporánea de Lugo "MIHLSons-XXI".

Ramón Souto | Composición y dirección musical

Desde el año 2000 es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Xunta de Galicia por la especialidad de Música y desde 2004 se desempeña como docente en el IES de Mos desarrollando proyectos de música electrónica, contemporánea y arte sonoro con adolescentes. Colabora con Artello-Teatro Alla Scala 1:5 creando la música de los espectáculos De Fábula (2005) y Polgariño (2008). En 2010 cofunda Vertixe Sonora para la difusión y creación musical y sonora contemporánea en Galicia. Desde entonces ha desarrollado su trabajo prácticamente en exclusiva con dicha agrupación en la que ejerce la dirección artística y dirige ocasionalmente, y con la que mantiene una presencia constante en el circuito internacional.

Nacho Barcia | Dispositivos sonoros

De 1985 a 1996 fue profesor de Escultura y Dibujo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Desde 1996 ejerce como docente en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra de la Universidad de Vigo donde es Profesor Titular del Departamento de Escultura. Su actual línea de investigación está centrada en las relaciones de las artes plásticas con la música y el arte sonoro, de lo visual con lo sonoro. Ha comisariado varias exposiciones relacionadas con la actividad universitaria. De 2014 a 2017 fue coordinador de la Sala X (Sala de Exposiciones del Campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo). En el contexto de la asociación Vertixe Sonora, ha participado en la programación y organización de diversos festivales y actividades de difusión. Junto al compositor Ramón Souto viene desarrollando un proyecto de investigación y creación centrada en el diseño, construcción e instalación de dispositivos sonoros cuyo mayor exponente de resultados fueron las creaciones destinadas a la ópera Euphoria, estrenada en el CGAC (2019). Actualmente el proyecto está enfocado hacia el uso de dispositivos de viento como tubos de órgano, sirenas o silbatos, y a su uso en instalaciones sonoras estables o eventos como conciertos o actuaciones.

Octavio Mas | Iluminación

Artista plástico e iluminador de reconocido prestigio, que acumula dos Premios Maria Casares, 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.

Sabela Mendoza | Asistencia a producción

Investigadora y gestora cultural, su trabajo está centrado en las artes escénicas y la creación contemporánea, especialmente en el campo de la danza. Formada en danza clásica y contemporánea. Desde 2016 colabora de manera continuada con el coreógrafo Javier Martín. Realiza la curaduría de la Temporada 2018-2019 del Teatro Pradillo y coordina el Taller de público(s) del TRDCDanza en A Coruña. En 2018 pone en marcha “De corpos presentes”, plataforma para la las artes performativas contemporáneas en Galicia. Es vicepresidenta de la asociación Emprendo Danza y co-responsable del proyecto de mediación “Cara a unha escena plural”. Escribe sobre danza en revistas y en su blog acuerpodebaile.com

www.javiermartin.gal

(+34) 629.163.528
oficina@javiermartin.gal
coreografo@javiermartin.gal

vertixe
sonora

www.vertixesonora.net

info@vertixesonora.net