Bitácoras

Alan Cristo Ibáñez

Alan Cristo Ibáñez

Artista - Bailarín, Investigador y Compositor escénico

Licenciado en artes mención Danza y Magíster en Artes mención Dirección Teatral en la Universidad de Chile. Diplomado en “Diseño y producción de Arquitecturas Temporales” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma casa de estudios.

Como intérprete corporal ha trabajado con artistas nacionales e internacionales en diferentes instancias dentro y fuera del país. En la docencia se ha desempeñado como ayudante de distintos artistas en el departamento de Danza de la Universidad de Chile, así como en el intensivo de danza desde el año 2015.

Su búsqueda radica en la creación, composición e investigación de experiencias escénicas. A partir de este lugar, creó el año 2012 la compañía Borromeo, donde dirigido diversas obras y procesos creativos como: “Una en mi maté” (2012) (Ganadora premio Mustakis), “Los Niños” (2016), “Los 11” (2018), Video Danza “Los Niños” (En conjunto con Pejeperro films, ganadora premio Mustakis).

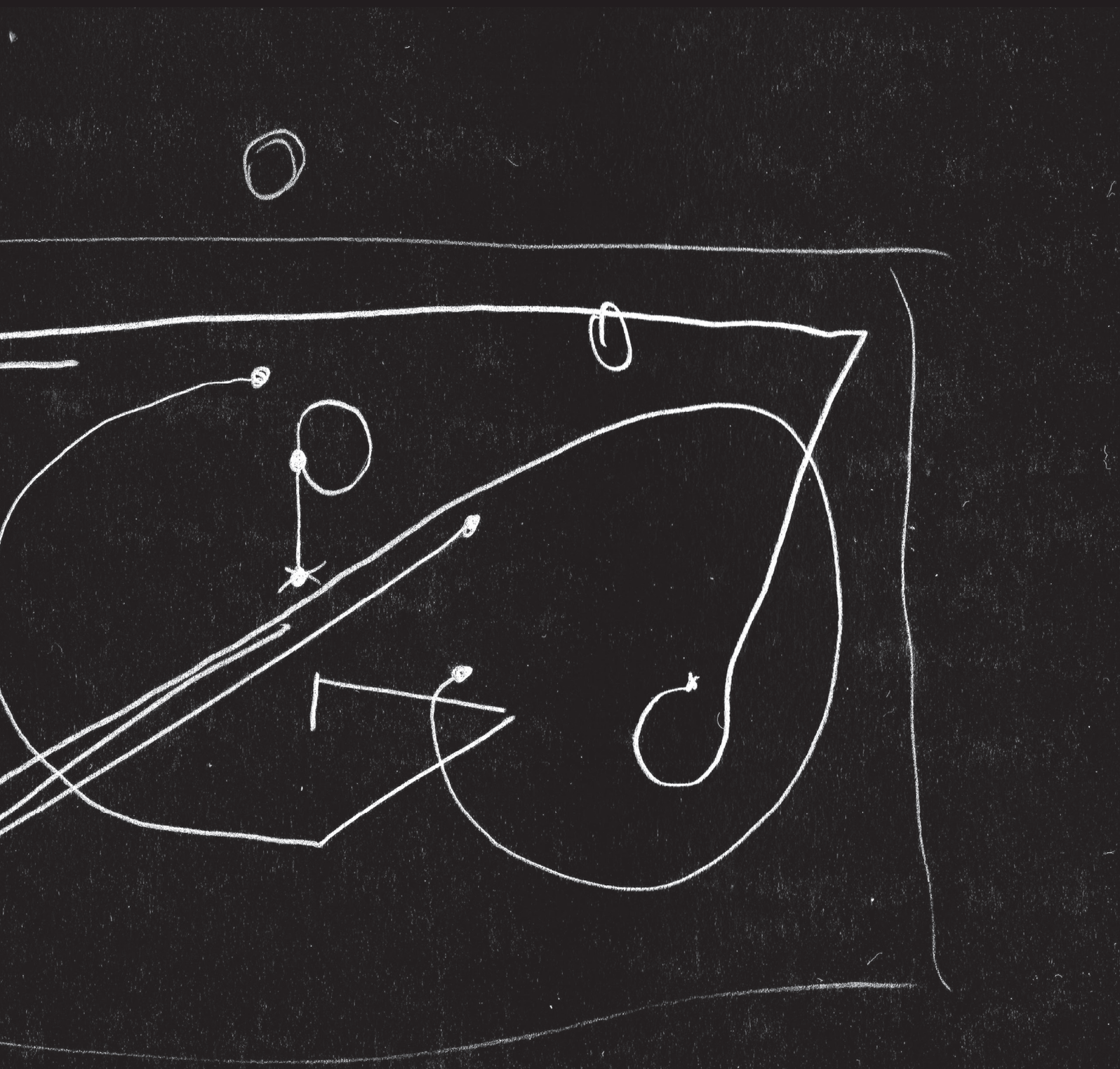
Al mismo tiempo, se ha desempeñado como asistente de dirección en diferentes obras como: Intersecciones Frágiles” con Francisca Morand y Javier Jaimovich, “El Valle Inquietante” de Sala Arrau, y “Los cuerpos son celestes”, ambas de Betania Gonzalez estrenada en GAM (Fondart de creación 2019).

En el año 2019 crea el proyecto Comunidad Escénica, cuerpo creativo integrado por artistas de distintas disciplinas (bailarines, actores, músicos, arquitectos, etc.) donde se explora, se construye y se investiga sobre la creación de experiencias escénicas.

En esta plataforma ha desarrollado prácticas, residencias e investigación acerca del concepto ECOSISTEMA ESCÉNICO. Habitar, Comportamientos, Sistemas y Mecanismos, Arsis y Tesis, Paisaje, Dispositivos Espaciales y Coreográficos, Gesto/Acción/Movimiento, son algunos tópicos que se desprenden de dicha investigación y que se encuentran en proceso de registro, práctica y escritura.

Durante el año 2020 crea Ensamble, conjunto de performers que trabajan y articulan las investigaciones y el lenguaje que ha venido desarrollando.

Actualmente se encuentra viviendo en una casona en Providencia, junto a dos artistas más de Comunidad Escénica. Este espacio cuenta con salas de danza y talleres donde se está desarrollando el proyecto Comunidad Escénica, en torno a una visión de economías colaborativas, interdisciplinaridad, colaboración, residencias y creación con diversos artistas, gestando así, una plataforma, un pensamiento, un cuerpo, un movimiento en relación a la creación escénica.

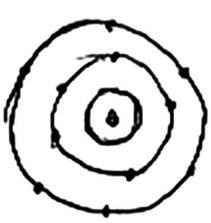


ECOSISTEMA ESCÉNICO

A partir de entender, no sólo el mundo de lo sensible en tanto experiencia, sino tambien el mundo que habitamos como un ecosistema en donde tanto sus componentes vivos como inertes **SON Y ESTÁN por la relación que establecen con los otros y su medio donde habitan (materialidad circundante). Un todo conectado. Una RED.** Es que mi búsqueda radica en una experiencia del arte desde un paradigma holístico y como una relación vinculante, un tejido participativo y por sobre todo amoroso. Maturana menciona el amor como "el hacer aparecer al otro". Estar ahí en el presente habitando con otro, hacer aparecer su potencia, en la vulnerabilidad del encuentro, en esa afección dramática de apertura con el mundo, desde un espacio de confianza y contención. El amor como herramienta para la generación. Para la creación.

Ecosistema escénico es un concepto que se desprende de la investigación en torno a la composición de experiencias escénicas. Dicho concepto emerge a partir del trasvase del concepto ecosistema proveniente de la ecología.

Desde aquí emerge un carácter material, fenomenológico, relacional e inmersivo en tanto propuesta escénica. Al mismo tiempo, potencia la posibilidad de estar juntes y de hacer aparecer al espacio y su materialidad que nos circunda. Una posibilidad de mirar de manera sensible nuestro mundo y, con esto, la naturaleza en la necesidad de regenerarla.

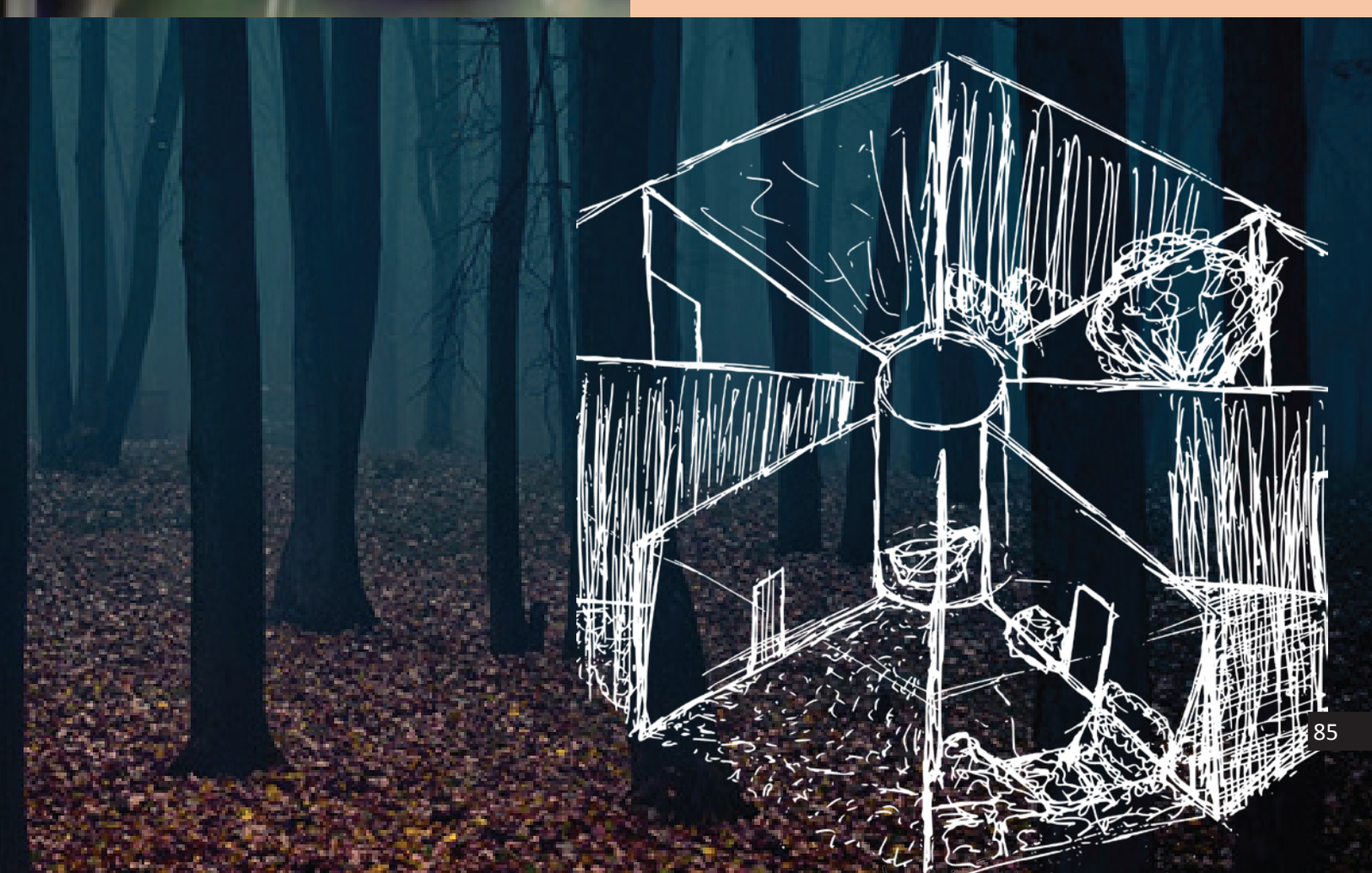


El espacio como fundante en la creación de un mundo poético/ontológico otro. Un contenedor/detonador material de las relaciones.

La arquitectura, los dispositivos espaciales, y con ésto, el concepto de arquitecturas temporales son relevantes para la construcción de experiencias escénicas inmersivas, donde el explorador del mundo sensible (espectador en otros casos) es una habitante del mundo poético o ecosistema escénico que se propone.

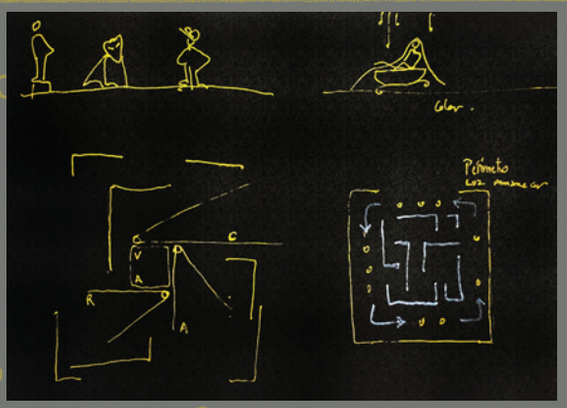
El ecosistema escénico, entonces, como un dispositivo para experienciar el mundo de manera sensible. Sublimar la experiencia con el mundo.

Desde esta investigación se han desprendido diversos campos que comprenden el trabajo compositivo y el manejo en relación al trabajo del performer/intérprete, al lenguaje, al explorador (espectador en otros casos), a la utilización de los materiales tanto el espacio, la iluminación, la sonoridad, el ritmo y diversas materialidades.

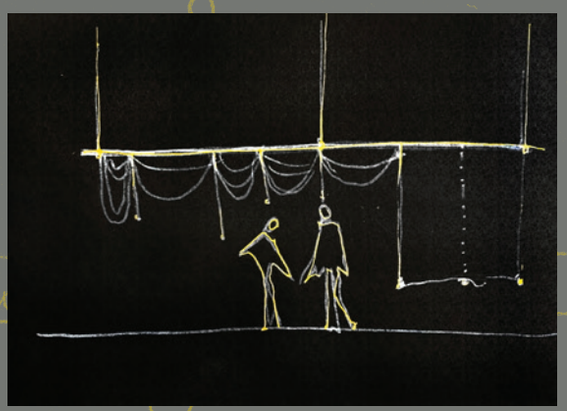


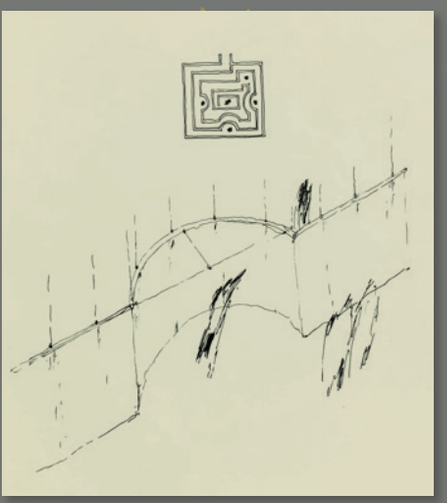
Campos de la Investigación

- Creación y experimentación de dispositivos espaciales, coreográficos y dramatúrgicos que posibiliten una experiencia habitada del mundo poético propuesto para los exploradores/experienciantes de la experiencia.
- Mecanismos corporales que articulen tanto comportamientos como maneras de habitar, en relación a un lenguaje particular de los performers.
- Investigación y experimentación acerca del concepto “Habitar”, como modo de experienciar el mundo poético.
- Nociones de Gesto, Acción y Movimiento, que se articulan como herramientas en la composición de un lenguaje poético y comunicativo.
- Análisis y composición de mecanismos corporales y dramatúrgicos, a partir de los conceptos ARSIS y TESIS como articuladores del ritmo y con esto del peso de la materia.
- Diseño y experimentación con iluminación arquitectónica instalativa y proyectada que haga aparecer las cualidades sensibles de la materia, al mismo tiempo que, construya un universo poético ontológico en la articulación con un espacio o lugar común público o privado.
- Diseño y experimentación sonora en relación a la frecuencia vibratoria, al pulso, al ritmo, a la atmósfera, y la relación de estos con el cuerpo.
- Análisis estructural de hitos rítmicos y atmosféricos en relación a la posibilidad de construir dramaturgia en la experiencia escénica a través de lo sonoro.
- Experimentación del concepto de paisaje sonoro y la posibilidad de inmersión en tanto espacialización del sonido.
- Análisis y experimentación acerca de los comportamientos, hábitos y maneras de relacionarse de los sujetos, entre ellos y con su espacio y materialidades circundantes en pro de hacer aparecer otras nuevas maneras sensibles en el proceso de composición de la experiencia escénica.
- Investigación y experimentación en la construcción de atmósferas.
- Experimentación corporal, espacial y constructiva en relación a los conceptos de Laberinto y Bosque. Ambos se desprenden como articuladores del recorrido, del encuentro con lo otro y la confrontación con la materialidad y el espacio de manera radical en la experiencia de habitar el mundo.

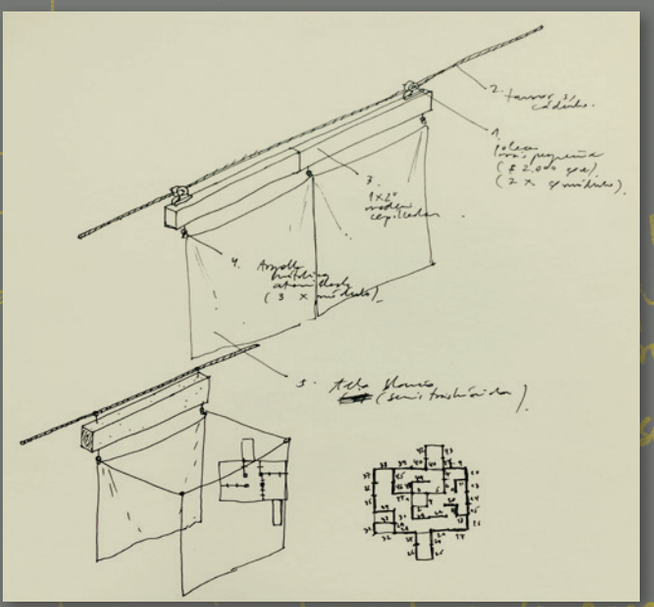


Bocetos Paulina Villalobos



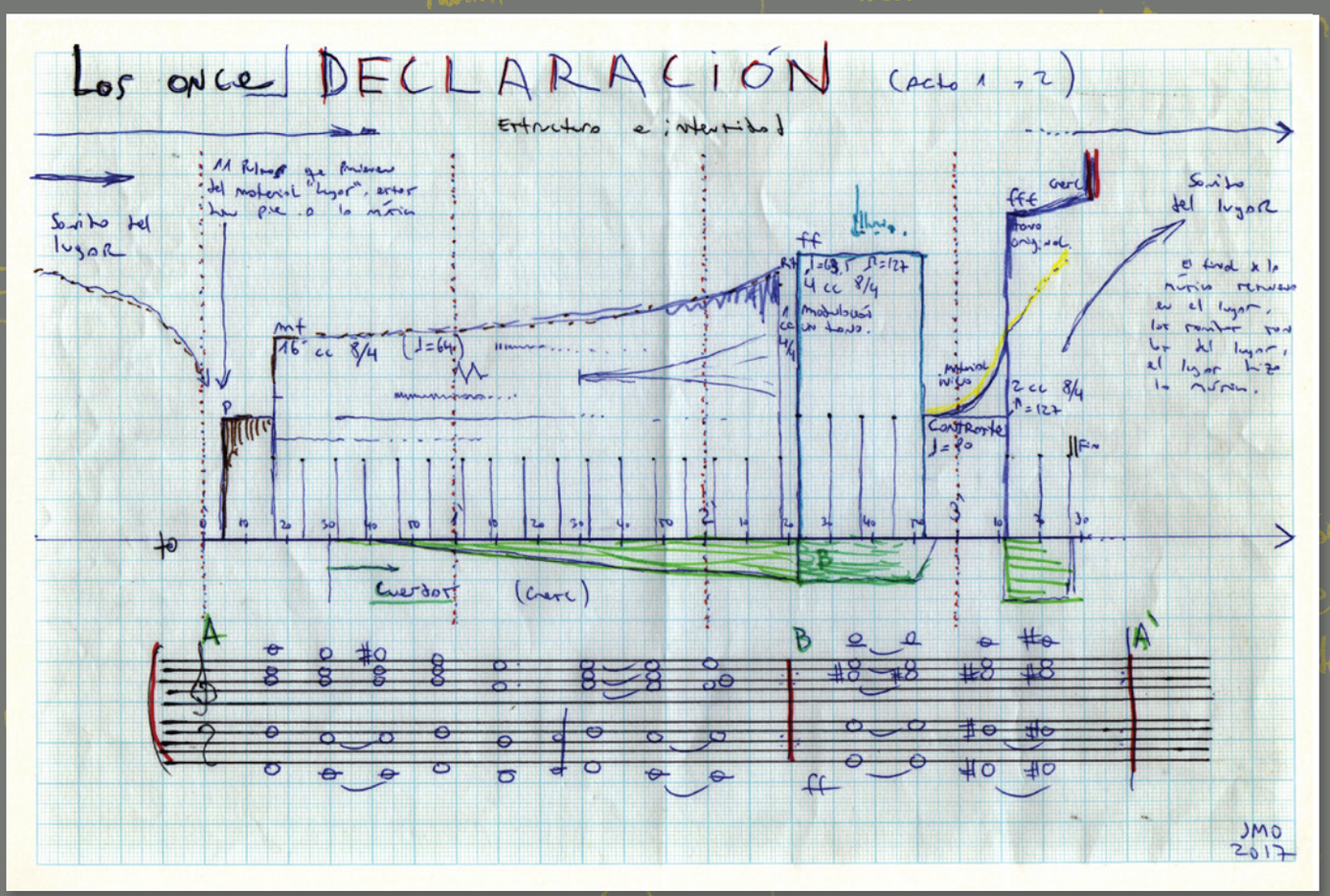


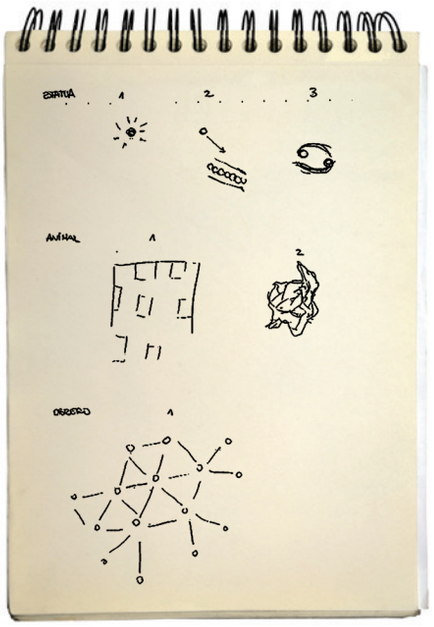
Bocetos Andrés Salazar

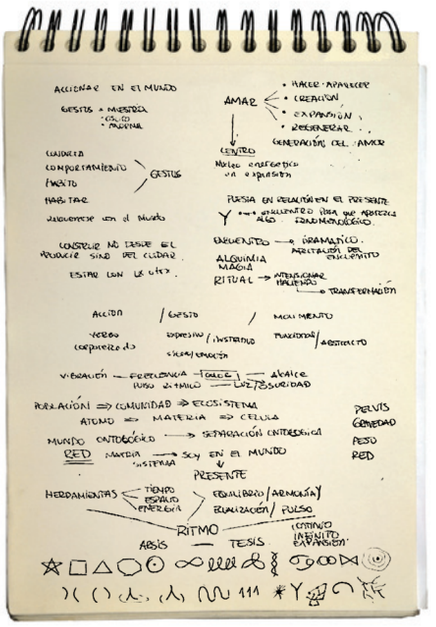


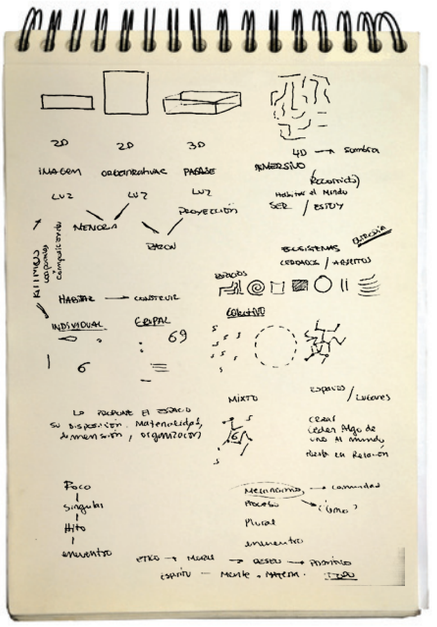
Dichos campos se han puesto en estudio en diversas experiencias escénicas, que se develan como obras, videos, ejercicios, experimentos, entre otros:

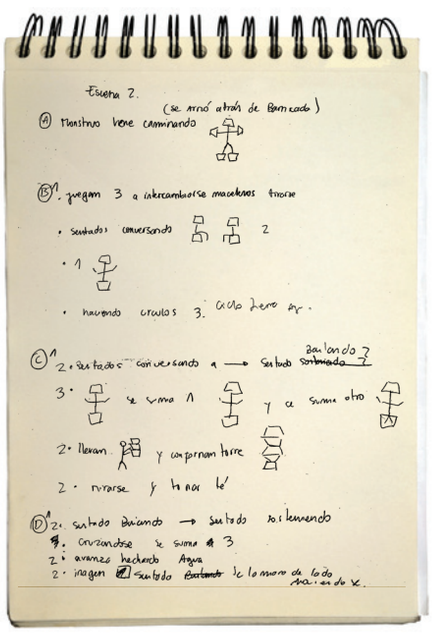
Bocetos Joaquín Montecinos

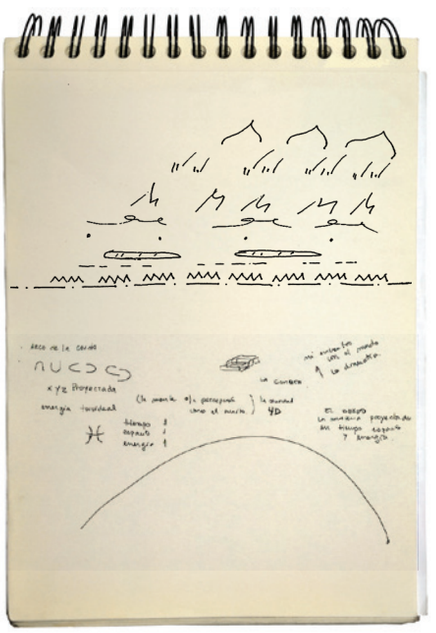


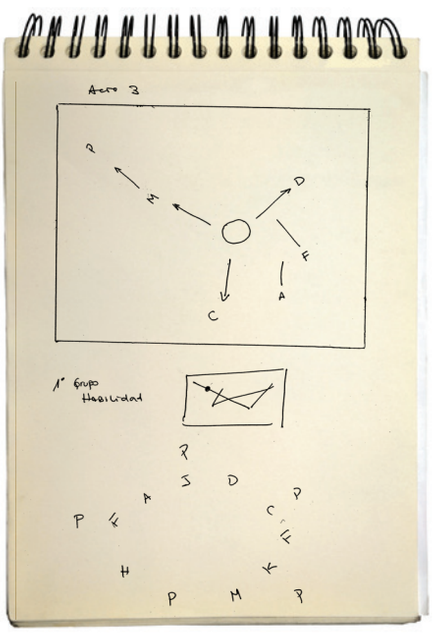

ESCRITURA
1
2
3
ANIMAL
1
2
OBSERVO
1

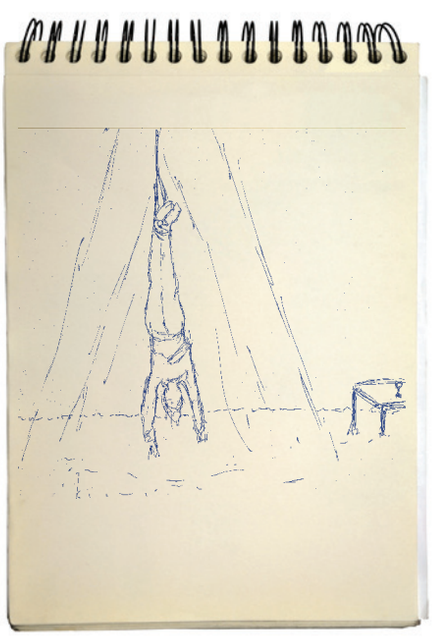

ACCIONAR EN EL MUNDO
GESTOS + MUESTRA
+ PALABRA
CUIDADO
COMPORTAMIENTO
TRATO
HABITAR
RELACIONARSE con el MUNDO
GESTOS
CONSTRUIR NO EXISTE EL PRODUCIR SINO DEL CUIDAR
ESTAR CON LE otro
AMAR
• HACER APARECER
• CREACIÓN
• EXPANSIÓN
• REGENERAR
GENERACIÓN DEL AMOR
CENTRO
Motor energético
un espacio
FUSIÓN EN RELACIÓN EN EL PRESENTE
ENCUENTRO → DRAMÁTICO
ALQUIMIA
MAGIA
RITUAL → INTENSIFICAR
TRANSFORMACIÓN
ACCIÓN / GESTO / MECANISMO
VERBO
EXPRESIVO / INSTINTIVO
PLASTICIDAD / ARTIFICIO
VIBRACIÓN — RESONANCIA — FUERZA — ATAQUE
FLUJO ANIMICO — LUZ / SEGURIDAD
RELACIÓN ⇒ COMUNIDAD ⇒ ECOSISTEMA
ATOMO ⇒ MATERIA ⇒ CELULA
MUNDO CATEDRÁTICO → SEPARACIÓN CONTRESCRITA
RED MENTE → SOY EN EL MUNDO
SISTEMA
PRESENTE
HERRAMIENTAS
TIEMPO
ESPACIO
ENERGÍA
EQUILIBRIO / ARMONÍA
EVOLUCIÓN / PULSO
RITMO
CONTINUO
ABISS — TESIS
PELVIS
GENERAL
PESO
RED

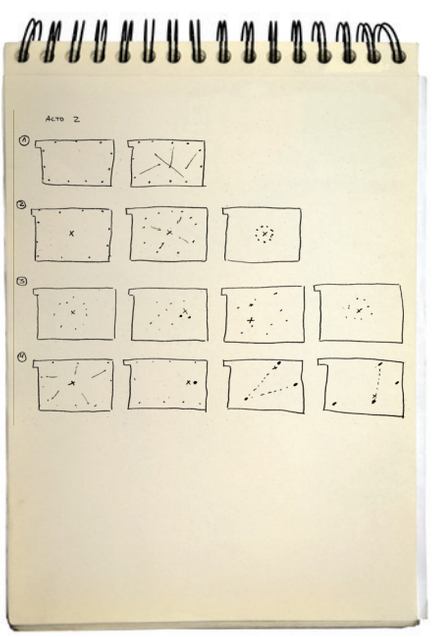

2D
2D
3D
4D → SOMBRA
IMAGEN
CONSTRUIR
PASAJE
UNIVERSO
LUZ
LUZ
LUZ
MEMORIA
PROYECCIÓN
FOCO
INDIVIDUAL
COLECTIVO
MIXTO
ESPACIO / LUGARES
Plural
Amuentes

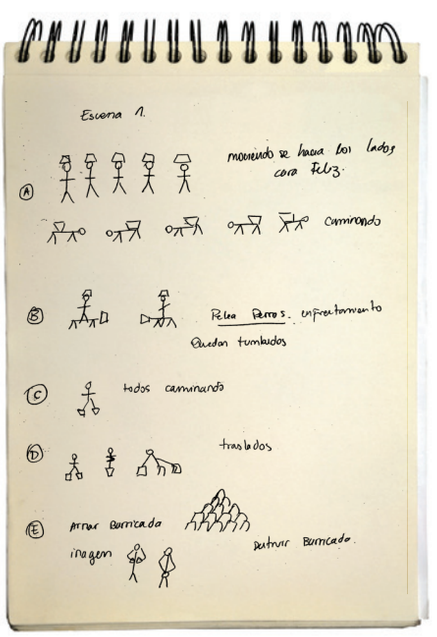

Escena 2.
(se armó atrás de Barricada)
A Monstruo viene caminando
B juegan 3 a intercambiarse macetones triste
• sentados conversando 2
• 1
• haciendo círculos 3.
C 2 sentados conversando → sentado
3 se suma y a suma otro
2 llevan y colocan triste
2 rinarse y tirar le
D 2 sentado bailando → sentado
2 cruzándose se suma a 3
2 avanzan haciendo Agua
2 imagen sentado le lo mismo de todo

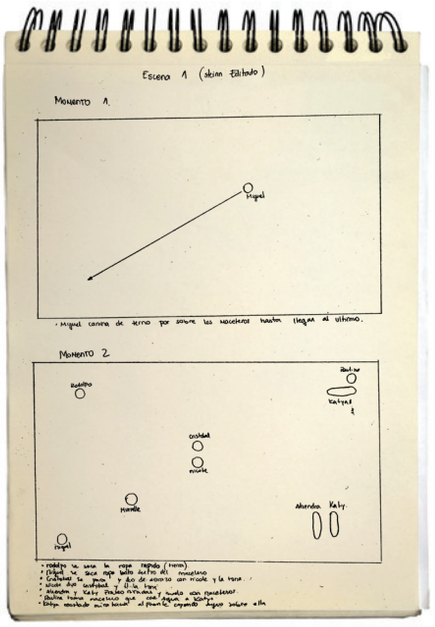

x y z Proyectada
energía

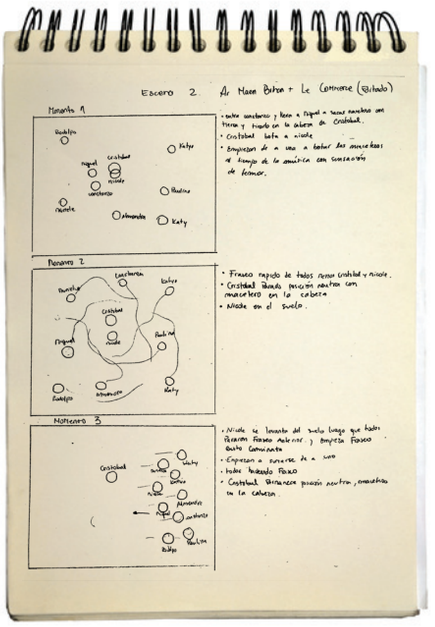

Acto 3
1° Grupo
Habilidad

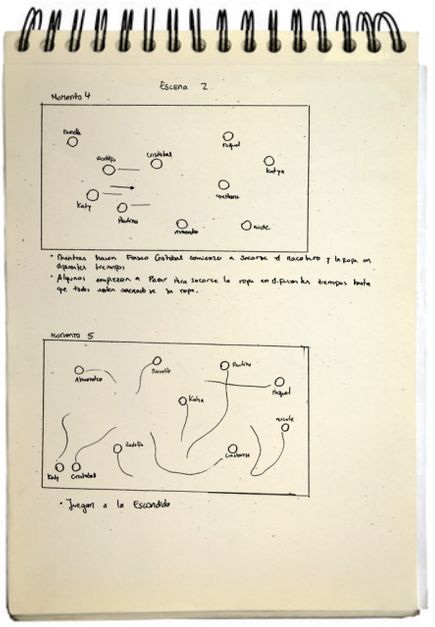


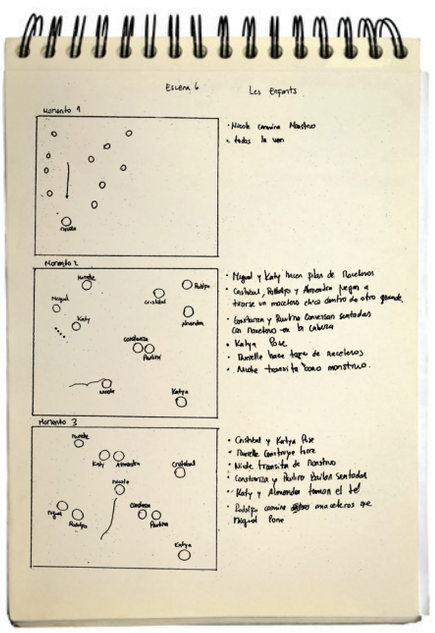

Acto 2

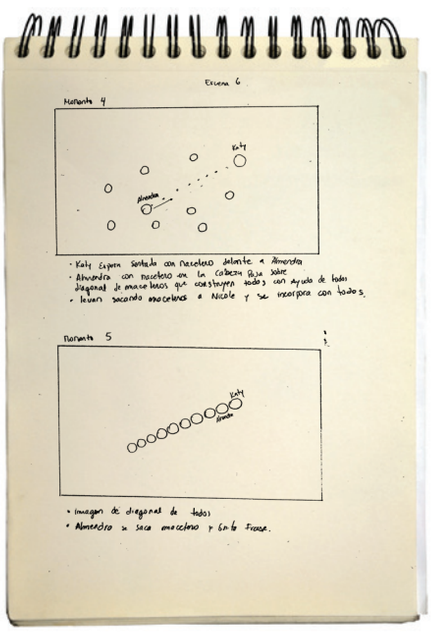

Escena 1.
A moviendo se hacia los lados con furia
caminando
B Pelea Peleas. enfrentamiento
Quedan tumbados
C todos caminando
D trasladan
E Armar Barricada
Destruir Barricada
imagen

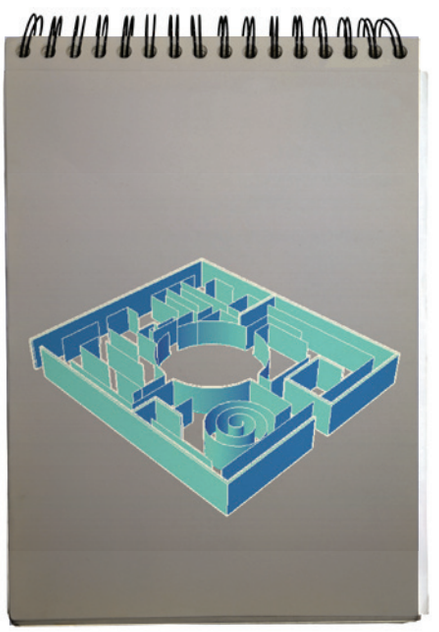

Escena 1 (akian Editado)
Momento 1.
Miguel
Momento 2.
Rodolfo
Katya
Cristobal
nicole
Almendra Katy.
Miguel

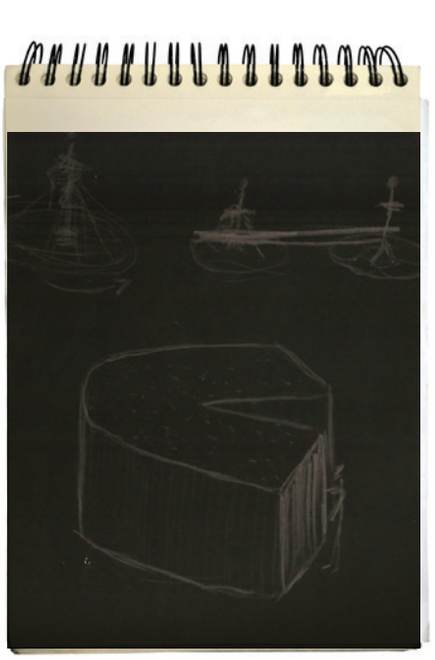

Escena 2. Al Haee Baton + Le Commerse (Editado)
Momento 1
Momento 2
Momento 3

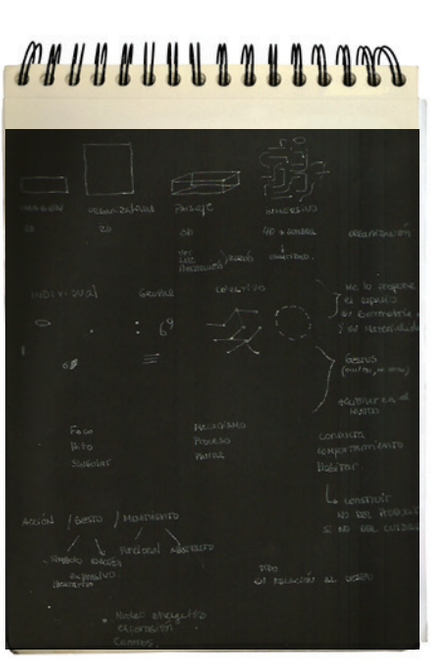

Escena 2
Momento 4
Momento 5
• Jugar a la Escondida


Escena 6 Les Enfants
Momento 1
Momento 2
Momento 3


Escena 6
Momento 4
Momento 5





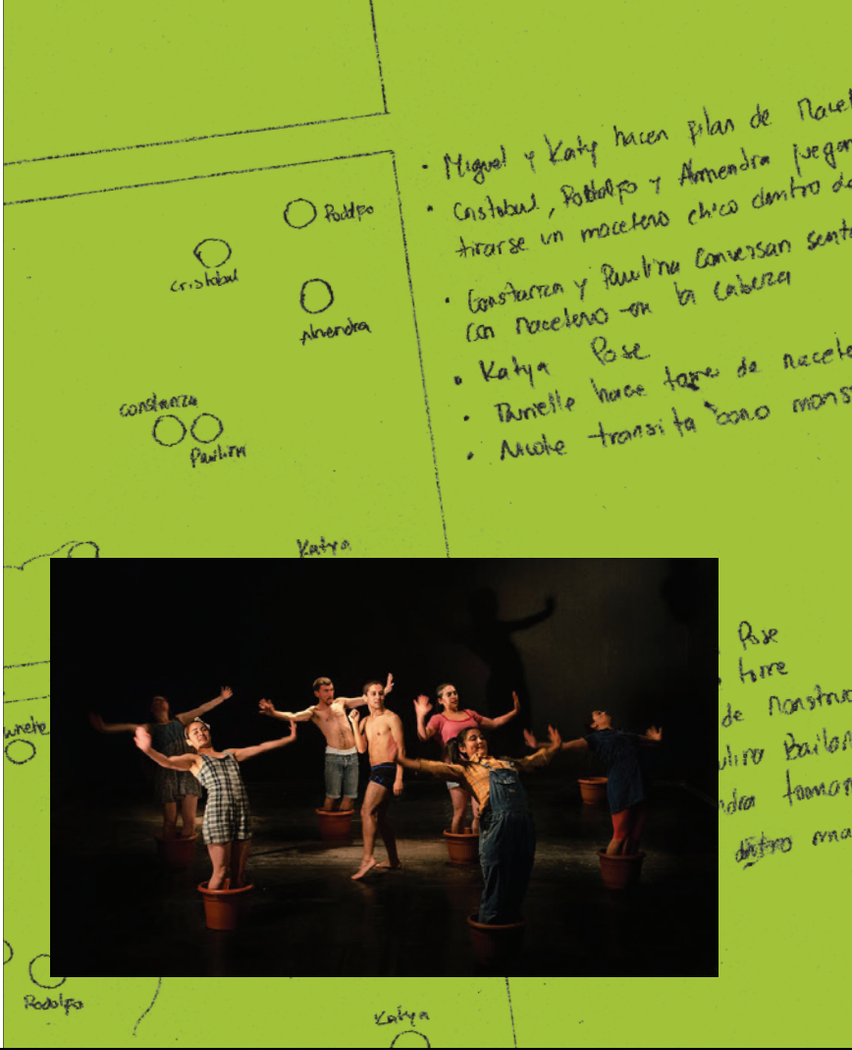


OBRA:

Los Niños:

Puesta en escena que se origina desde la necesidad de generar dramaturgia a partir de los encuentros con la materialidad y sus posibilidades simbólicas, sensoriales, materiales, utilitarias, etc.

Dicho montaje, y posteriormente video-danza, indaga en el comportamiento o maneras de habitar de una comunidad o población, en este caso de los niños. La imaginación, la exploración y la creación de reglas en torno a las relaciones que se establecen con su espacio y la materialidad son fundantes para su creación. El juego y el rito como posibilidad de transformación y crecimiento que me permite la comunidad. Soy sujeto por la alteridad.



Obra: Los Niños 2016

Composición escénica y diseño integral: Alan Ibáñez

Interpretes: Katherine Leyton, Almendra González, Nicole Araneda, Paulina González, Joselyn Faúndez, Constanza Carmona, Rodolfo Ortiz, Cristián Marambio, Cristóbal Martínez, Murielle Rojas, Katya Noriega.

1 Rodolfo
2 Nicole
3 Cristian
4 Cristobal
5 Kato
6. Paulina

Obra: Los Niños Video Danza

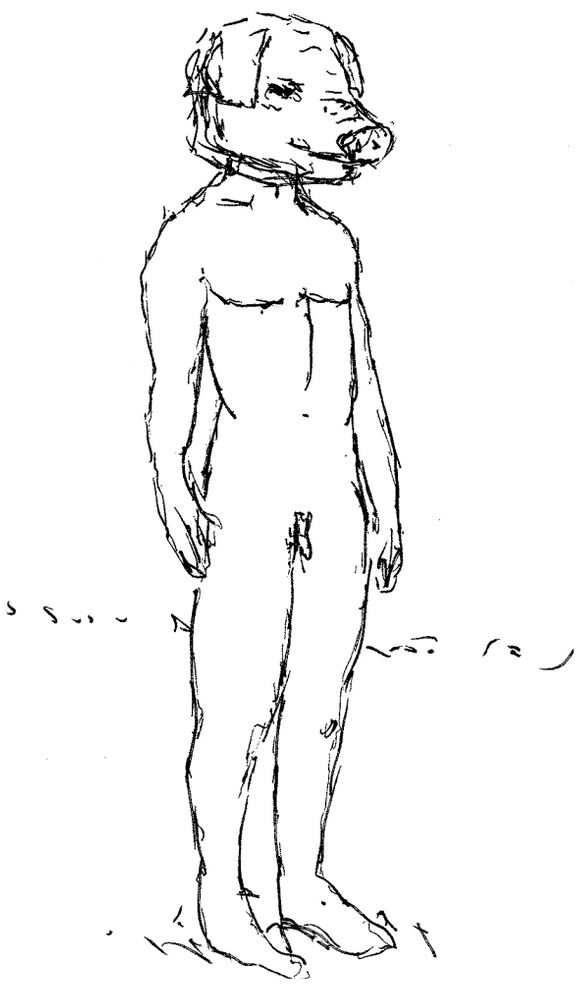
Proyecto en colaboración con
PejePerro Films – Premio Mustakis 2016

Dirección General: Alan Ibáñez
Dirección Visual: Romina Forno
Dirección Fotografía: Valeria Fuentes
Dirección de Arte: Nicolás Grum
Dirección Coreográfica: Alan Ibáñez
Música: Pablo Kappes
Producción: Esteban Sandoval
Producción Artística: Alan Ibáñez, Karina Navarrete
Cámara: Valeria Fuentes, Raúl Mondaca.
Montaje: Romina Forno, Alan Ibáñez
Colorización: Valeria Fuentes
Maquillaje: Natalia Corvalán
Interpretes: Marcelo Ahumada, Nicole Araneda, Matías Burgos, Constanza Carmona, Alan Carrasco, Joselyn Faúndez, Paulina González, Katherine Leyton, Karina Navarrete, Rodolfo Ortiz.

OBRA:

Los 11:

Obra de danza y teatro que nace de la necesidad de experimentar la construcción de un dispositivo espacial inmersivo con materialidad orgánica. De esta manera, se plantea al espacio como un eje fundante en la constitución del sujeto. Ésta propone una analogía de la sociedad moderna en la cual los personajes, no solo viven dentro de un sistema determinado, sino que se cuestionan su existencia en ese sistema. Al mismo tiempo, la obra propone establecer conexión entre el contenido dramatúrgico de ésta y su forma. Por lo que la obra, en términos escenográficos, es de lo que se trata esta misma. Un espacio contenedor para una experiencia inmersiva. La pregunta por el fin del mundo y el encierro son ejes fundantes de las relaciones que establecen la comunidad de antihéroes, personajes interpretados por bailarines y actores.



Obra: Los 11
Composición escénica y dramaturgia: Alan Ibáñez
Interpretes: Marcelo Ahumada, Manuel Almonacid, Christiane Díaz, Andrés Escobar, Javiera González, Paula Hofmann, Felipe Jesús, Katherine Leyton, Francisca Medina, Daniella Santibáñez, Pascal Schuck
Composición musical: Joaquín Montecinos
Diseño Integral: Alan Ibáñez
Realización de vestuario: Laura Zavala
Realización escénica: Ricardo Gutiérrez y Cía. Borromeo
Iluminación: José Cifuentes
Producción: Rodrigo Escobar
Asistencia de producción: Ignacio Ariza

ura obra "~~En el fin del mundo hay una isla~~

o 1

	Sonido y luz	(...) Descolgar	Diálogos	Declaración Suma	Grito llegado	Cambios de Lugar y en movimiento	Todos juntos apretado	Dialogo

16 +

cto 2

	Gritos previos	Sonido y luz	(...) Descolgar	Diálogos	Declaración Suma	Corre y Lo atajan	Cambios de Lugar y en movimien to	Todos juntos apreta do	Dialogo (Tiene miedo

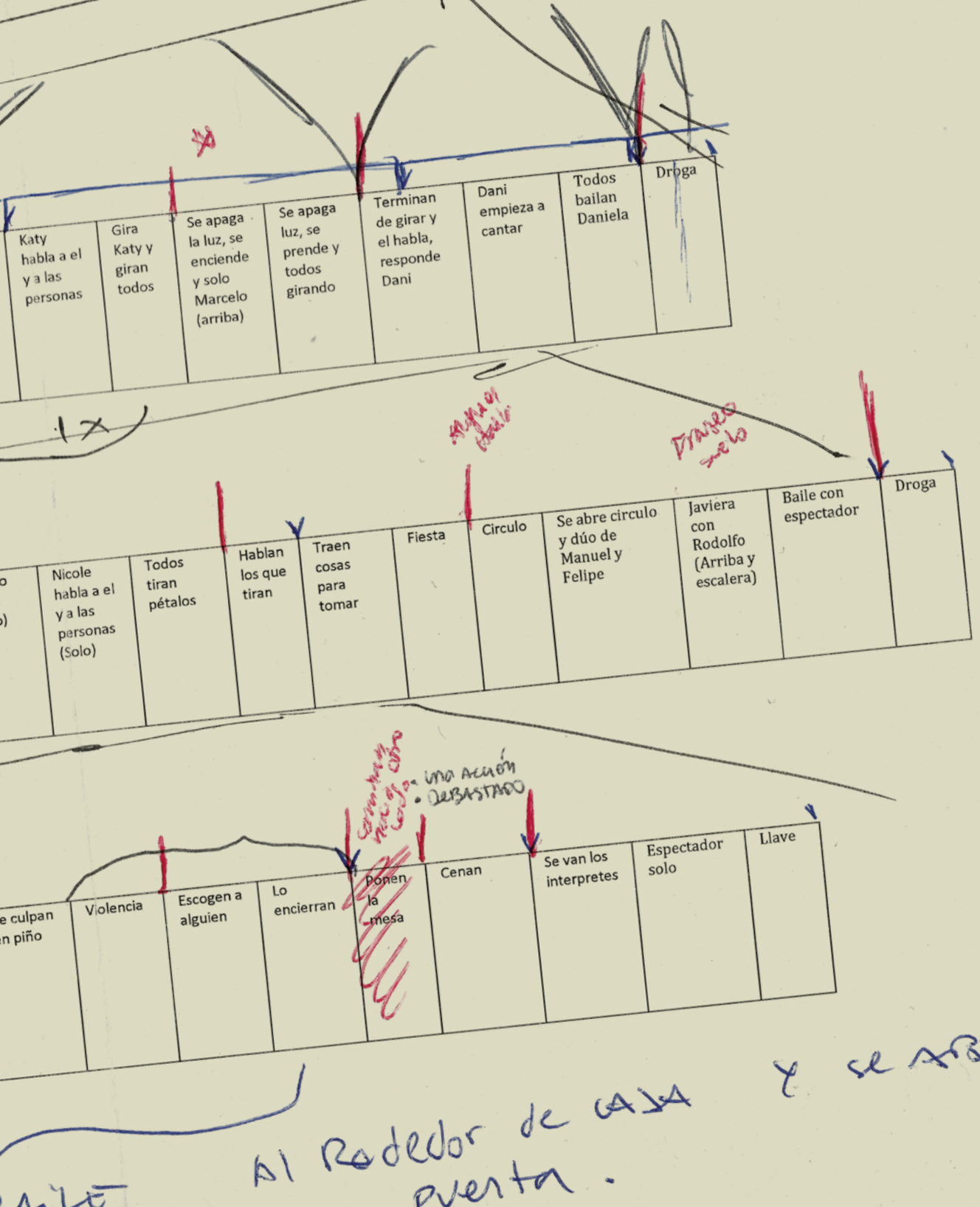
Acto 3

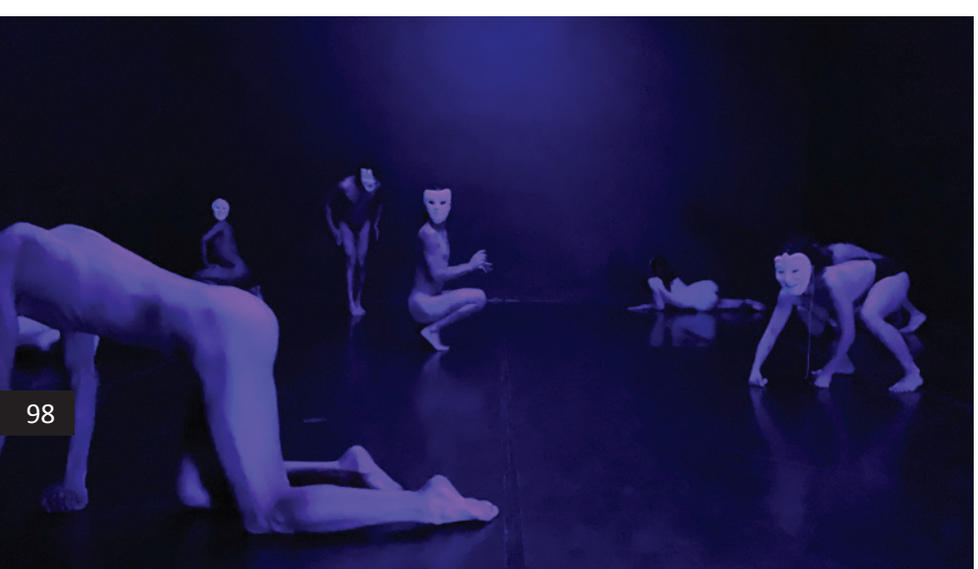
Droga a	Sonido y luz	No aparece	Dolor, vulnerabilidad	Miedo, Desconfianza	Caos	Todos a la pared	Se apuntan y se culpan	Se e

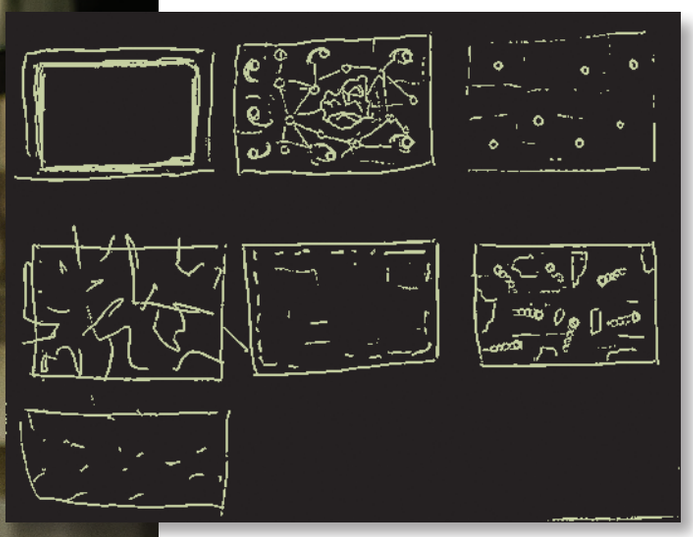
y en el caos · Algun

~~con un faro, una parroquia y mil almas~~"

Los 11







Habitar:

Estudio corporal sobre el concepto de habitar, que posibilita la transmutación constante con la materia circundante a través de un estado presente, y con esto, el poder construir en conjunto, no de manera utilitaria, sino más bien, de dialogar en el encuentro con lo otro. Ser y estar en relación a la alteridad.

Se trabaja a partir de la consciencia de la vibración corporal de modo que posibilite:

- Un estado presente
- Modificar la vibración a través de la percepción del cuerpo como materialidad
- Generar un diálogo rítmico sonoro con los cuerpos-materias que me rodean.

Dichas Materias-corporales posteriormente se ponen en relación con la iluminación arquitectónica y con lo sonoro para poder experimentar la afectación a la frecuencia vibratoria del color y el sonido.

La bitácora o el registro, entonces, se develan como gráficas, planos, dibujos, bocetos, maquetas, guiones, diseños 3d, diagramas, imágenes, escaletas, partituras, entre otras, siendo canales para ir observando, estudiando y organizando la investigación.

Obra: Habitar

Proceso de investigación: Colabora Paula Hofmann (Asistencia) y Paulina Villalobos (Iluminación).

Performers: Ninoska Valenzuela, Cristóbal Martínez, Hellen Delgado, Catalina González, Tomás Romo, Antonio Muñoz, Belen Herrera, Carla San Martín, Daniela Cruz, Felipe Jesús, Francisca Wastavino, Gaeil Olsen, Ignacio Pérez, Joaquín Rojas, Karime Maureira, Luis Acevedo, Antonia Garrido, Isidora Graves, Sebastián Vidal, Vania Pascualetti, Sebastián Hernández, Almendra González, Omar Meza, Fabián Henriquez.

· ARCO de la
xyz Proyectad
energía toroidea

mi encuentro
con el mundo
y lo dramatiza.

La Cámara

(la mente o/a percepción como el cuarto.) La oscuridad 4D

El DESEO
la materia proyectada
en tiempo espacio
y energía.

tiempo 1
espacio 1
energía 1

PACO

LO QUE SE GATA EN LA
SE HARA TINTA EN LA C

Mecanismos y dispositivos:

Práctica de creación y composición de mecanismo corporales que articulan tanto comportamientos, situaciones coreográficas, como maneras de habitar en relación a un lenguaje particular.

La práctica se construye en relación de los conceptos Arsis y Tesis que hacen referencia al momento más débil y más fuerte en la percepción del peso de la materia.

Se trabajan dichos conceptos desde la materialidad de la música, el pulso, el ritmo, la cadencia y diversas materialidades en relación a su peso. Así como también, a partir de diversos diseños gráficos que se traducen coreográficamente en el espacio en relación al vínculo con la música y su cadencia.

Estos mecanismos pueden ser sólo estéticos o funcionales en relación a alguna actividad que desempeñe dicho mecanismo. Al mismo tiempo, sirven como organizadores coreográficos de gran cantidad de personas en movimiento.

Obra: Mecanismos y Dispositivos.
Proceso de investigación: colabora Joshua Leyton, Antonio Rivas y Comunidad Escénica (Paula Hoffman, Daniella Santibáñez, Katherine Leyton, Alexandra Miller, Cristóbal Martínez, Andrés Salazar, Marcos Matus)