

STOCOS

Muriel Romero y Pablo Palacio

www.pablopalacio.com/SONIC_DANCE.html

DANZA / MÚSICA / TECNOLOGÍA

País: España (Comunidad de Madrid) | Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio) | Año de producción: 2011

Concepción e idea: PABLO PALACIO y MURIEL ROMERO Coreografía: MURIEL ROMERO Interpretación: BEGOÑA QUIÑONES y MURIEL ROMERO Composición de sonido: PABLO PALACIO Simulación visual interactiva: DANIEL BISIG Vestuario: VUOKKO Producción: MURIEL ROMERO y PABLO PALACIO Coproducción: MERCAT DE LAS FLORS Con el apoyo de: UNTERWEGS THEATER (HEIDELBERG, ALEMANIA), TEATROS DEL CANAL (MADRID, ESPAÑA), EL GRANER (BARCELONA, ESPAÑA) y FESTIVAL V.A.D. (GERONA, ESPAÑA)

ESTRENO EN MADRID

"Stocos llega a estimular los sentidos de los espectadores hasta las más profundas entrañas, generando sensaciones aún no etiquetadas con nombre propio. Hay que oírlo". BÁRBARA RAUBERT, TIME OUT (09/10/2011)

La que fuera primera bailarina del Bayerisches Staatsballet de Munich y el Gran Théâtre de Ginebra, entre otros, pone ahora en pie uno de los espectáculos españoles de danza contemporánea más fascinantes de los últimos tiempos. Su más reciente creación, *Stocos*, cierra una apasionante trilogía –que comenzara con *Catexis* y *Acusmatrix*– en torno a la conexión entre danza contemporánea y nuevas tecnologías. *Stocos* es un proyecto transdisciplinar que combina procesos estocásticos y simulaciones de inteligencia artificial para crear dependencias de comportamiento y relaciones estéticas entre bailarines, música, entidades simuladas visualmente y luz. El escenario se convierte en un entorno interactivo cuyas propiedades acústicas y visuales emergen de las mutuas interacciones entre intérpretes, síntesis estocástica de sonido y la simulación de inteligencia artificial especialmente diseñada para la pieza. En *Stocos* la danza combina secuencias precoreografiadas con secuencias improvisadas para dos bailarines humanos y otros virtuales. La composición musical está generada mediante funciones matemáticas de probabilidad que sintetizan directamente los sonidos de la pieza. Estas funciones definen asimismo algunas de las secuencias de movimientos de los bailarines y afectan a la simulación visual de comportamiento enjambre. Los movimientos espaciales de la música son obtenidos mediante un anillo de ocho altavoces que rodea tanto al público como al escenario. La imagería visual es generada en tiempo real y proyectada sin discontinuidades en el fondo de escenario, en el suelo y en los cuerpos de los bailarines, en un intento de crear una continuidad visual y comportamental entre las propiedades naturales del espacio, sus habitantes y las entidades simuladas. La plasticidad y la energía de la pieza, acompañadas por un trabajo visual de impactante belleza, una resolución y unos sonidos impecables, logran una simbiosis perfecta entre el movimiento del cuerpo de baile, el arte sonoro y las cambiantes proyecciones interactivas que inundan la escena.

XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXIX festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Muriel Romero es bailarina y coreógrafa. Su trabajo se centra en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas, incorporando en su lenguaje abstracciones tomadas de otras disciplinas. Pablo Palacio es compositor. Su trabajo se centra en las conexiones perceptivas entre imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Muriel Romero y Pablo Palacio colaboran desde 2007 en un proyecto centrado en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto corporal y el gesto sonoro. La trilogía *Acusmatrix*, *Catexis* y *Stocos* constituyen hasta el momento el resultado de esta investigación. En esta serie de piezas, los bailarines se sitúan en un espacio de sonido tridimensional en el que interaccionan con objetos sonoros que se crean, transforman y desplazan en su interior. En un contexto escénico, estos trabajos integran abstracciones tomadas de otras disciplinas tales como la inteligencia artificial, la biología, las matemáticas o la psicología experimental.

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

17 y 18 de mayo a las 22 horas

STOCOS

STOCOS

Foto: Pablo Nieto Ruidavets

En primera persona

Stocos es la tercera parte de una trilogía centrada en el análisis y el desarrollo de la interacción entre el gesto sonoro y el gesto dancístico. Esta serie de piezas se desarrollan dentro de una instalación de altavoces que rodean público y escenario, y dentro de la cual los objetos sonoros se desplazan y transforman siguiendo trayectorias espaciales relacionadas con el movimiento de los bailarines.

Stocos expande el alcance de la trilogía ya que establece relaciones de gestos no solo entre bailarines y sonidos, sino también entre entidades simuladas e imaginería generada por computador. La actividad de los bailarines, entidades virtuales, música y visuales se relacionan entre sí mediante procesos subyacentes de movimiento browniano y simulaciones de inteligencia artificial. De esta manera emerge una densa red de influencias mutuas que establece una coherencia entre las propiedades espaciales, perceptivas y comportamentales de cada uno de sus participantes, ya sean naturales (bailarines) o artificiales (inteligencia artificial). La simultaneidad y causalidad de estas actividades transforma el escenario en un ecosistema híbrido en el cual varias modalidades de mutua dependencia coexisten.

PABLO PALACIO Y MURIEL ROMERO
Creadores

Sobre el escenario

MURIEL ROMERO
Bailarina y coreógrafa

Su trabajo se centra en el desarrollo de técnicas coreográficas generativas, incorporando en su lenguaje abstracciones tomadas de otras disciplinas. Ha obtenido diversos premios internacionales tales como Moscow International Ballet Competition, Prix de la Fondation de Paris-Prix de Lausanne y Premio Nacional de Danza. Ha sido primera solista de prestigiosas compañías entre las que se cuentan Deutsche Oper Berlin, Dresden Semper Oper Ballet, Bayerisches Staatsballet Munchen, Gran Théâtre de Genève o Compañía Nacional de Danza. En su andadura ha trabajado con destacados coreógrafos de nuestro tiempo como W. Forsythe, J. Kylian o Saburo Teshigawara. Es profesora en el Conservatorio Profesional de Madrid y en el Máster de Práctica Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH.

PABLO PALACIO
Compositor

Su trabajo se centra en la transformación de sonido y las conexiones perceptivas entre imágenes sonoras que emergen en el curso de una composición. Ha sido artista en residencia en España, Suiza, Alemania o Líbano, y sus trabajos han sido interpretados en varios países desde Europa y Estados Unidos a China, India, Brasil y su proyecto *Bird Palace* con Cristian Vogel ha sido editado por el sello Sub Rosa en *Anthology of Noise and Electronic Music #6*. Es un compositor muy activo en el ámbito de las artes escénicas y ha recibido comisiones de Palindrome Inter Media Performance Group, Maqamat Dance Theater o StaatsTheater Mainz entre otros. También colabora mediante

investigaciones o charlas con instituciones como la Universidad Bauhaus, Missouri State University (Estados Unidos) o Birmingham Conservatoire. Es profesor de espacio sonoro en el Máster de Práctica Escénica Contemporánea y Cultura Visual de la UAH.

DANIEL BISIG
Investigador

Posee un Máster y Doctorado en Ciencias Naturales por el Swiss Federal Institute of Technology. Trabaja como investigador en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Universidad de Zurich y en el Instituto de Música por Computador y Tecnología Sonora de la Universidad de las Artes de Zurich. Daniel Bisig desarrolla una intensa actividad como artista en disciplinas como animación por computador, vídeo experimental y "software art", y ha realizado numerosos trabajos interactivos e instalaciones como entornos visuales interactivos que responden a tiempo real. En este sentido ha colaborado en numerosas ocasiones con coreógrafos como Jiri Kylian o Pablo Ventura.

XXIX festival de otoño en primavera

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

Concepción e idea Pablo Palacio y Muriel Romero
Coreografía Muriel Romero
Interpretación Ruth Maroto y Muriel Romero
Composición de sonido Pablo Palacio
Simulación visual interactiva Daniel Bisig
Vestuario Vuokko

Producción Muriel Romero y Pablo Palacio
Coproducción Mercat de las Flors

Con el apoyo de
 UnterwegsTheater (Heidelberg, Alemania)
 Teatros del Canal (Madrid)
 El Graner (Barcelona)
 Festival V.A.D.

LA CRÍTICA

Diario del Alto Aragón (04/03/2012)

“La danza de los sonidos”

En el marco del ciclo Patio de Butacas, el Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca acogió uno de los espectáculos de danza más fascinantes que han podido ver en la capital oscense en los últimos tiempos. *Stocos* cierra un ciclo que se inició con *Catexis* y continuó con *Acusmatrix*, en lo que constituye una apasionante trilogía en torno a la conexión entre danza contemporánea y tecnologías. La resolución práctica del espectáculo es impecable, y todos los creadores que participan en él realizan una labor extraordinaria. Las bailarinas Muriel Romero (responsable también de la coreografía) y Begoña Quiñones son dúctiles, maleables y aportan una plasticidad y una energía capaces de desarmar a cualquier escéptico. El trabajo visual de Daniel Bisig es, sencillamente, magistral: una auténtica e inapelable obra de arte contemporáneo. Y los sonidos que aporta Pablo Palacio, el otro gran responsable del proyecto, son como guantes perfectos que encajan formando un todo indivisible.

De hecho, en muy pocas ocasiones se ha podido apreciar una simbiosis tan perfecta entre los movimientos del cuerpo de baile, las imágenes que se iban generando en la pantalla y los sonidos que iban surgiendo de la paleta musical. La compenetración y la coordinación fueron absolutas. Era como si los sonidos y las imágenes bailaran acompasadamente con los cuerpos de las bailarinas. Pura magia.

En el espectáculo el blanco impoluto representaba el silencio. Y el negro era el ruido, un zumbido que se iba apoderando del espacio sonoro, dibujando redes, moscas, órbitas y sombras que atrapaban sin remedio a las dos bailarinas, que realizaron un trabajo de interacción absolutamente magnético. Fue una lástima, eso sí, que el espectáculo, que ha sido coproducido por el Mercat de les Flors de Barcelona, uno de los espacios más audaces y avanzados en la búsqueda de nuevos lenguajes para la danza contemporánea, atrajera a un público más bien escaso a pesar de la extremada calidad del mismo. Pero ese es un problema inherente en general a toda la danza contemporánea, que tiene que estar luchando siempre por hacerse un espacio en el mundo de las artes escénicas. Un espacio, por otra parte, sobradamente merecido.