EL LARGO AHORA

ABYA YALA

danza U
UCR

HEMOS PERDIDO LA OSCURIDAD,
EL SILENCIO Y EL PRESENTE...

REPARTO

-Dirección:
Roxana Avila, David Korish, Gloriana Retana M.

-Creadores/Intérpretes:
·Compañía Danza Universitaria:
Mainor Gutiérrez, Elián López, Verónica Monestel, Jimena Muñoz, Eduardo Rodríguez, Iván Saballos, Evelyn Santos
·Teatro Abya Yala:
Eric Calderón, Erika Mata y... con la participación de Shé

-Dramaturgia:
Roxana Avila, David Korish(Teatro Abya Yala)

-Coreografías:
Verónica Monestel (Sueño del Obrero),
Erika Mata (Glitch)

-Diseño Escenografía:
Patricia Gutiérrez Arriaga (México)

-Realización Escenografía y Utilería:
Charlie Madrigal

-Diseño y realización de videos,proyecciones y videomapping:
Gustavo Abarca y Miguel Imbach

-Diseño de Vestuario:
Marta Jiménez Salcedo

-Asistente de vestuario:
Michelle Canales

-Realización de Vestuario:
El Ropero de un soñador

-Asistencia en confección:
Mario Núñez

-Realización de cascos realidad virtual y escena siglo XVIII:
Álvaro López

-Asistencia en realización de pelucas:
Ker Chavarría

-Realización de Collares Glitch y Sir Cyborg:
Erick Cascante

-Diseño de Sonido:
Federico Chaves y David Korish

-Músicas utilizadas:
·Adaline Sheperd, interpretada por John Remmers- The Keystone meet Pickles and Peppers
·Anne Sophie Mutter- Mozart Concierto No. 3 -1er movimiento.
·Arcade Fire - Song On The Beach (Her soundtrack)
·Borgore- Guided Relaxation Dub
·Brian Eno - Ambient 1: Music for Airports
·Gregorian Chant Music - Monks of the Monastery
·John Coltrane - Theme For Ernie
·NASA International Space Station (ISS) - Earth Rotation Sound
·Robot Instrumental
·Simone - Pecado
·Steve Reich - Different Trains (Part 1)
·Velvet Underground - Heroin (live in Paris).

-Voces grabadas:
Roxana Avila, Amadeo Cordero, Fabiola Cordero, Rafael Quirós, Marco Valverde y Sayén Fornaguera (Grabaciones realizadas en Radio Universidad de Costa Rica y el Estudio de Grabación de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR)

-Diseño de iluminación:
Roxana Avila Harper

-Diseño gráfico y fotografía publicitaria:
Cristian Obando

-Fotografías del programa:
Esteban Chinchilla

-Apoyo teórico:
Anabelle Contreras (dramaturgista),
Álvaro de la Ossa,
Mauricio Molina, Manuel Ortega

-Documentación audiovisual:
Producción de Ana Xóchitl Alarcón y
equipo técnico de Canal 15 UCR

-Documental interactivo:
Ana Xochitl Alarcón y Dr. José Fonseca Hidalgo

-Realización de videos promocionales:
Josué Hernández

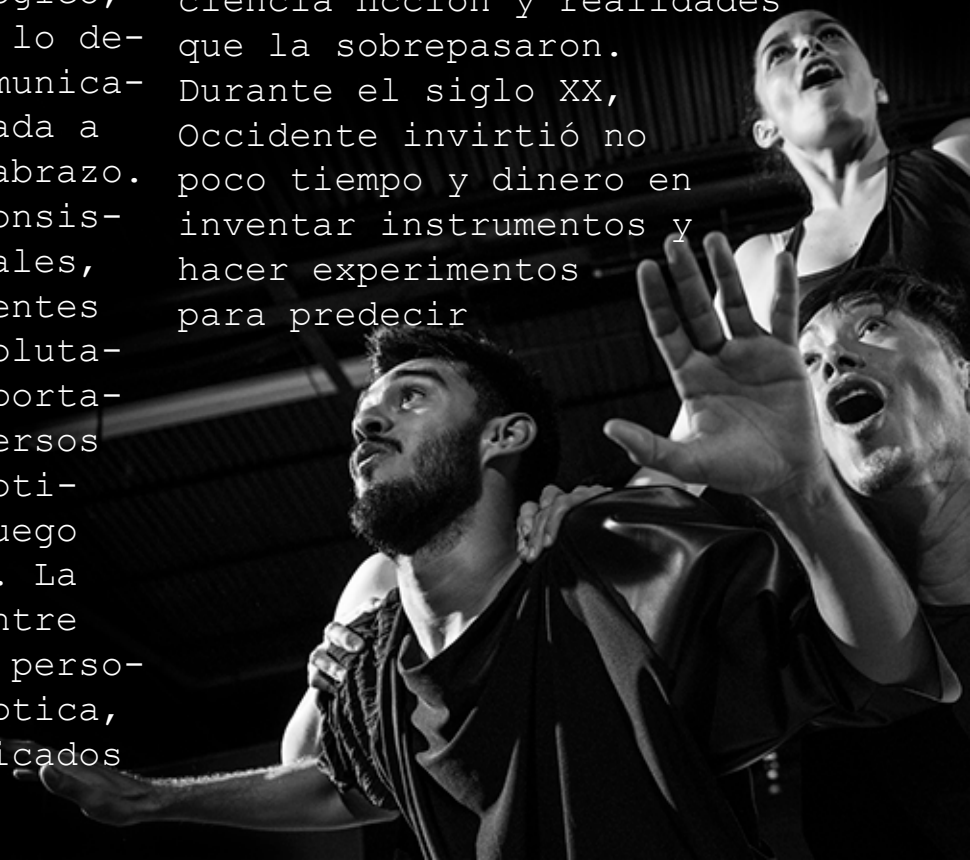
-Manipulación del robot:
Ricardo Soro

-Producción Ejecutiva:
Carolina Valenzuela H. y Cristian Obando

EL CAMINO HACIA ESTE LARGO AHORA

La Compañía de Danza Universitaria invitó al Teatro Abya Yala a jugar para crear una pieza en comandita. No había tema a la mano pero no se hizo esperar. Abya Yala propuso ocuparse de relaciones actuales entre seres humanos y aparatos tecnológicos, sin idea alguna de cómo llevarlas a escena. La gente de la Compañía aceptó bailando. Muy poco después de empezar a leer los primeros textos ocurrió la visita del huracán Otto, por cuyo ojo pudimos ver, de otra forma, la importancia del tema. La furia de los vientos y los ríos desbordados, que sacudieron al país y dejaron a no poca gente sin techo, parecieron recordarnos que las fuerzas de la naturaleza continúan superiores a cualquier avance tecnológico, y que ante la desnudez de lo devastado no hay más que comunicación rudimentaria: la mirada a los ojos, la palabra, el abrazo. El juego continuó. Este consistió en leer, ver documentales, observar la vida de las gentes tanto como la propia, absolutamente atravesadas por comportamientos hacia o desde diversos dispositivos, ahora más cotidianos que el pan, para luego pensar con todo el cuerpo. La revisión implicó saltar entre el vidrio, la computadora personal, el molino, la fibra óptica, el inodoro, los más sofisticados lentes para grabar recuerdos, y otras delicias prontas a salir al mercado, y pensar en las sociedades producto de las éticas intelectuales supuestas en cada invento, a menudo ignoradas por inventores y usuarios. Fue necesario el recorrido por algunas de las ideas que subyacen a muchos inventos, alucinantes o aterradoras según el gusto de cada quien, y que obedecen a relatos diversos, ya para bien comunitario, ya para bien del mercado, ya de disfraz humanista, ya de intención posthumanista. Con especial detenimiento se revisitó el siglo XX, que vio nacer a todos los integrantes del grupo, el siglo de las grandes utopías y distopías, de las redes virtuales y los ciborgs, de los viajes ciberespaciales y con drogas sintéticas, de megacorporaciones transnacionales y hackers, de predicciones de la ciencia ficción y realidades que la sobrepasaron.

Durante el siglo XX, Occidente invirtió no poco tiempo y dinero en inventar instrumentos y hacer experimentos para predecir



(léase manipular) el comportamiento humano. Los resultados de ello fueron informaciones incompletas, fragmentadas y utilizadas a favor de los propósitos más firmes del armonioso matrimonio de la ciencia y el sistema capitalista, que ha procreado criaturas de fuertes adicciones guiadas por el incesante impulso a la satisfacción de deseos individuales, acunadas con canciones aleccionadoras: diseñe su perfil, personalice los dispositivos que compra, consuma y personalice, trabaje para consumir, trabaje, consuma y tendrá su perfil, trate de diferenciarse siendo igual al resto. Hacia finales del siglo XX, cuando los comunes sueños de un mundo enteramente sin pobreza parecían desvanecerse, para muchas personas la posibilidad de otro mundo, desprovisto de privilegios y prejuicios por raza, nivel económico, género, en el cual expresar ideas con total libertad, conocer finalmente la democracia y ensayar varias identidades por día, ya no se encontraba en este planeta sino en el ciberespacio. Y mientras se entonaban himnos de alabanza a la tecnología millones de gentes continuaban naciendo condenadas a la miseria, o al trabajo esclavo en la producción de o gracias a la tecnología. Y así se llegó al silgo XXI, y a pesar de que un par de miles de millones de personas no cuentan con acceso a internet, para otros el actual uso de la tecnología sirve para obtención de aquello que la "vida real" no puede proveer: estar a un clic de distancia de las mejores versiones de sí, y con ello proyectar, en una red virtual, no la vida que se tiene sino aquella que se desea, realizar el show de las propias invenciones y el consumo de las ajenas, vivir de los placeres que gozan los avatares y hacerlos espectaculares en un eterno presente. Y es de eso que trata este trabajo. ¿Cómo llevar estampas de este mundo de alteraciones rápidas y profundas en nuestras funciones cerebrales a la danza y al teatro? Es imposible. Lo que sí se puede es traducir impresiones, reflexiones, preocupaciones. Y lo que se pudo se verá en este Largo ahora que, lejos de las no pocas tentaciones de condenar o idealizar las tecnologías actuales, quiere mostrar la danza que generó en este grupo el análisis del punto de inflexión catapultado por los últimos inventos, con las fantasías de dominio que implican y el terror que provocan de que los seres humanos lleguen, como especie, a ser absolutamente prescindibles.

Anabelle Contreras
Escuela de Filosofía
UNA

UNA ROSA ES UNA MÁQUINA Y UNA MÁQUINA UNA ROSA

La famosa frase de Gertrude Stein “una rosa es una rosa ...” ha sido entendida como la identificación de la palabra con la cosa. Similarmente, aunque en un campo distinto al de la poesía, Tarsky ha dicho que la expresión “la nieve es blanca” es verdadera solo si en el mundo la nieve es blanca.

A nivel de nuestros pensamientos las cosas no son tan fáciles como para ser reducidas a la identidad A=A. A nivel poético comunmente recurrimos a contradicciones (como decir que A es no A) y al oxímoron (“muertos vivientes”, “oscuridades luminosas”). Aún para entender la naturaleza de las cosas, nuestra mente recurre a metáforas. La primera vez que vimos la nieve no la vimos como Tarsky sino como pequeños microorganismos

que venían a morir sobre la tierra y la rosa que brota en los poemas de Hilda Doolittle no es realmente una rosa, sino una estructura áspera y oscura.
En los años 80 del siglo XX, Lakoff y Johnson propusieron la tesis de que las metáforas eran el elemento fundamental de nuestros conceptos. Según esta idea la metáfora era la herramienta que permitía acceder a las ideas más complejas y abstractas a partir de lo conocido. Nos acercamos así a los misterios de la vida pensándola como un viaje, al amor con una fuerza magnética y a la muerte como el invierno.

Uno de las principales preguntas con las que convivimos es la duda por nosotros mismos. Quienes somos, qué es el pensamiento, qué es la mente. Como planteó Turkle, las máquinas y en particular las computadoras aparecieron como objetos evocadores capaces de iluminar esas preguntas. Pero estas máquinas extrañas vinieron a ser espejo que lo mismo servía para iluminar nuestros misterios que misterios para oscurecer nuestras dudas. La computadora viene a ser una herramienta para entender nuestras mentes no menos que nuestras mentes vienen a ser los espejos para entender estas nuevas formas tecnológicas que simulan ser conscientes.

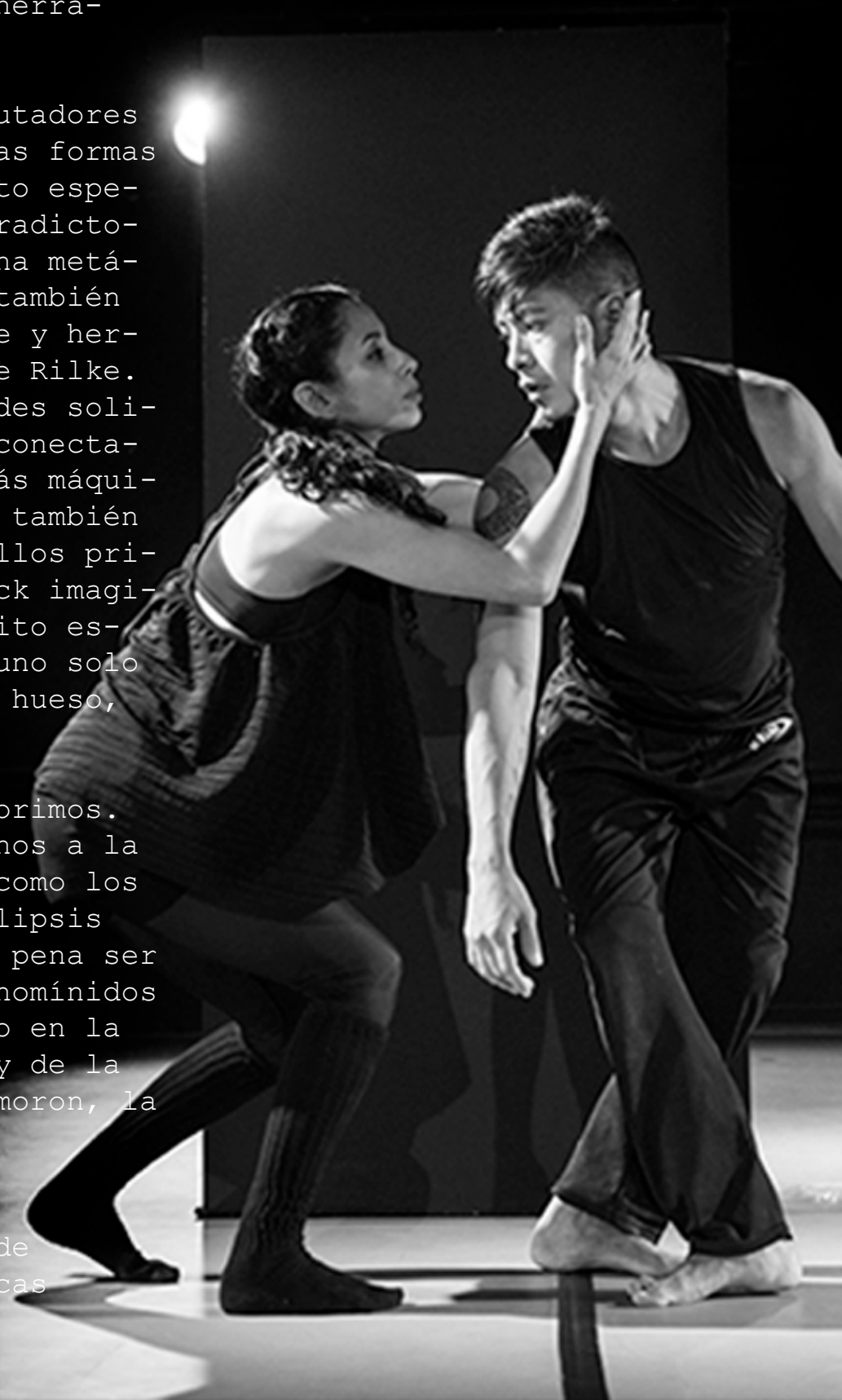
Allan Turing imaginó una máquina como una cinta infinita y luego imaginó que la mente humana

se parecía a esa máquina. Otros imaginaron la máquina como un cerebro, el cerebro como una red de máquinas y luego las máquinas como una sociedad de seres humanos, de organismos en plena evolución, insectos o complejos binomios de personas y herramientas.

El carácter de los computadores y con ellos de las nuevas formas tecnológicas se ha vuelto especular lo mismo que contradictorio. La tecnología es una metáfora de doble vía pero también es un oxímoron: terrible y hermosa como los ángeles de Rilke. Porque podemos ser grandes solitarios cuando estamos "conectados", porque somos quizás máquinas cuando amamos, pero también porque sabemos que aquellos primates que Clark y Kubrick imaginaron frente a un monolito estaban condenados a ser uno solo con sus herramientas de hueso, de guerra y de muerte.

Así sobrevivimos, así morimos. No vale la pena aferrarnos a la derrota, comprendernos como los derrotados de una apocalipsis tecnológica, no vale la pena ser optimistas. Somos esos homínidos que aseguraron el futuro en la contradicción del amor y de la guerra. La danza es oxímoron, la vida es como la muerte.

Mauricio Molina
Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas
UCR



DEL LARGO AHORA AL DOCUMENTAL INTERACTIVO

"El Largo Ahora" explora la influencia de la tecnología en la forma como nos relacionamos con los otros, con el mundo y con nosotros mismos. Pero este espectáculo de danza-teatro constituye también el núcleo y punto de partida para una experiencia y una reflexión más amplias en torno a este tema crucial de nuestro tiempo.

Canal UCR, en colaboración con la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el equipo de producción de "El Largo Ahora", se han propuesto un abordaje distinto para documentar el proceso creativo de la obra y generar un verdadero diálogo entre ésta y la audiencia.

"El Largo Ahora –Documental Interactivo" es un proyecto transmedia, experimental e innovador. La grabación televisiva del espectáculo se realiza no solo desde el punto de vista habitual de las butacas, sino que también incorpora cámaras dentro del escenario y unidas al elenco para brindar un efecto inmersivo.

El proyecto también entabla una conversación con la audiencia a través de las redes sociales e insta a las personas a utilizar sus dispositivos móviles durante el espectáculo para explorar variados materiales complementarios y compartir su actividad y opiniones en tiempo real. Todo el material registrado durante el proceso de creación y puesta en escena de la obra estará disponible en un sitio web que las personas podrán explorar para conocer las distintas etapas de su desarrollo, las impresiones de sus directores y del elenco. Asimismo, tendrán acceso a contenido documental sobre el tema, experimentos sociales, y entrevistas al equipo académico que, de forma interdisciplinaria, acompañó la investigación desarrollada por la compañía de teatro independiente Abya Yala y la compañía de Danza Universitaria de la UCR.

De esta forma, los diferentes elementos de la propuesta se combinan y complementan, invitándonos a reflexionar sobre las inmensas posibilidades que el contexto digital ofrece para la producción y el consumo de contenidos, y sobre el impacto de la tecnología en nuestra cultura e identidad.

Msc. Ana Xóchitl Alarcón Zamora
Productora Canal 15
Profesora ECCC

FB/ ellargoahoradoc

EL LARGO AHORA

Partimos de la premisa de que estamos atravesados por nuestras creaciones. Cada sociedad y cada época produce visiones de mundo y sus rutas para asimilar sus invenciones.

Desde los inicios de la humanidad, nuestra especie ha precisado transformar la realidad de una manera invectiva. Este desarrollo de herramientas y trecnologías se ha acelerado de manera incontrolada; es una vorágine que nos sobrepasa y nos lanza múltiples interrogantes. Hoy en día esta realidad modifica nuestra identidad, transgrede nuestra intimidad y nos enfrenta con nosotros mismos.

Danza Universitaria y Abya Yala compartimos la necesidad de crear metáforas escénicas a partir de las inquietudes que nos embargan. En este proyecto mezclamos la danza contemporánea, el teatro, la música y las artes visuales produciendo uan respuesta que es más, una pregunta: ¿Qué hacemos con toda esta realidad, aparentemente aumentada a la cuual tienen acceso millones de personas en el planeta?.

Gloriana Retana
David Korish
Roxana Avila
Directores "El Largo Ahora"

DANZA UNIVERSITARIA

-Directora:
Gloriana Retana

-Elenco:
Eduardo Guerra, Mainor Gutiérrez, Gustavo Hernández,
Mario López, Elián López, Jimena Muñoz,
Verónica Monestel, Iván Saballos, Evelyn Ureña

-Productora:
Carolina Valenzuela H.

-Asistente Administrativo:
Felipe Campos

-Director Danza Abierta:
Luis Piedra

-Maestra de Ballet:
Verónica Yáñez

-Danza Contemporánea:
Humberto Canessa (profesor invitado)

-Entrenamiento Funcional:
Karen Elizondo

-Asistente de Producción:
Cristian Obando

-Asistente de Archivo:
Alexandra Luna

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

-Rector:
Dr. Henning Jensen Pennington

-Vicerrectora Acción Social:
ML. Marjorie Jiménez Castro

-Directora Extensión Cultural
Licda. Hazel Gonzáles Araya

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

-Sra. Sylvie Durán Salvatierra: Ministra de Cultura y Juventud
-Sr. Max Valverde: Viceministro de Cultura
-Sr. Dennis Portuguez: Viceministro Administrativo
-Sr. José Ricardo Sánchez: Viceministro de Juventud

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

-Tatiana Chaves: Directora General y Artística
-Rolando Trejos: Jefe de Vestuario, Supervisor Artístico
-Sandra Loría: Productora
-Diego Mesén: Administrador
-Giovani Sandí : Jefe Técnico
-Jose G. Pérez: Divulgación
-Meredith Zúñiga:
Secretaria de Dirección
-Alina Rojas: Secretaria de Administración
-Saritha López: Costurera
-Ramiro Portuguez, Michael González:
Encargados de Sonido
-Minor Quesada, Franklin Hernández: Encargados de Luces
-Wilberth Ureña, Johnny Barboza: Encargados de Tramoya
-Isabel Chavarría: Servicios Generales
-Carlos Ureña: Jefe de Sala y Utilería

TEATRO POPULAR MELICO SALAZAR

-Sra. Marielos Fonseca, Directora Ejecutiva

Junta Directiva TPMS
-Sr. José Ricardo Sánchez Mena
-Sra. Marielos Fonseca Pacheco
-Sra. Gabriela Mora Fallas
-Sr. Gabriel Goñi Dondi
-Sr. Fernando Rodríguez Araya
-Sra. Tatiana Chaves Araya
-Sr. Adrián Figueroa Rosales

AGRADECIMIENTOS

Rectoría UCR, Vicerrectoría Acción Social UCR, Canal UCR, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva UCR, CEPROAV, Escuela de Artes Dramáticas UCR, Allan Hernández, Dr. Francisco Siles director del PRISLAB, M. Sc. Rebeca Esquivel Flores, Dr. Ignacio Siles, Amadeo Cordero, Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa OAICE, Unidad de Tecnologías de Información OSG, Carolina Burgos, En las Tablas CR, Centro Cultural de España, Papiro SA, Radio U, Radio 2 y 95.5 Jazz, CCM Cinemas, IMC.

MAS INFORMACIÓN

-Facebook:
/Danza Universitaria
/ellargoahoradoc

-Instagram:
@danzauniversitaria

-Twitter:
@DanzaUCR

-Web:
www.danzau.ucr.ac.cr

... ¿Y AHORA?

EL LARGO AHORA
JULIO 2017
DANZA UNIVERSITARIA - ABYA YALA