

DOSIER DE PRENSA

PRO TO TIPOAK

Forma Artistiko Berrien Nazioarteko Bienala Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas International Biennial of New Artistic Forms

Ayşe Erkmen /TR/ – Iratxe Jaio + Klaas Van Gorkum /EH/NL/
Fermín Jiménez Landa /ES/ – Gilles Jobin /CH/
Ainhoa Lekerika /EH/ – Laida Lertxundi /EH/
Teatro Ojo /MX/ – Orangcosong /JP/
Susana Velasco /ES/ – Ramón Williams /CU/USA/

2023

	30	31	1	2	3	/
--	----	----	---	---	---	---

MAIATZA
MAYO
MAY

EKAINA
JUNIO
JUNE

Comisariado:

Rosa Casado – Maider López – Stéphane Noël – Fernando Pérez

**AZKUNA ZENTROA
ALHÓNDIGA BILBAO**

VOLOTEA

Bilbao

EUSKADIKO ARTE DRAMATIKO
ETA DANZAZ GIZI BILBAO
ESKOLA. ESCUELA SUPERIOR
DE ARTE DRAMÁTICO Y
DANZAS DE EUSKADI

metro
bilbao

ACuTe

Prototipoak Bilbao.

Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas de Azkuna Zentroa

Prototipoak es la *Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas* de Azkuna Zentroa. Un encuentro de creadoras y creadores con miradas diferentes, de procedencias muy distintas, que se cuestionan aspectos de la realidad tratando de abrir posibilidades desde la práctica artística para incidir en ella. Lo hacen desde las formas contemporáneas, con sus códigos y tiempos de creación, en escenarios y formatos que cambian y con lenguajes diversos, proponiendo al público experiencias transformadoras que persistan en la memoria.

Prototipoak abre su marco de acción y de pensamiento desde una de las acepciones de la propia palabra: “prototype”, que hace referencia a una primera versión de algo, a la materialización preliminar de un dispositivo desde el que se derivan otras formas. Es así un espacio que promueve un modo de hacer desde la incertidumbre, la curiosidad y el cuestionamiento permanente, abriendo la posibilidad de otros mundos. Junto al “qué”, el “cuándo” o el “por qué”, esos prototipos definen el “cómo” y el “dónde” tiene lugar la cultura. El emplazamiento adecuado para cada proyecto, la diversidad y adecuación de sus soportes, formatos y espacios.

Prototipoak ocurre durante dos años porque empieza desde que se invita a las y los artistas a iniciar un proceso creativo que, a través de su desarrollo y de sus ecos futuros, genera relaciones, conocimientos, recuerdos, vivencias... En este tiempo, el equipo del Centro participa y se implica en el desarrollo de sus ideas, en la vida cambiante de sus proyectos, para que el “Prototipo” sea una exploración común desde la creación, la gestión, la producción y la comunicación. El evento sucede a finales de mayo en forma de celebración, cuando se materializa el resultado de todos estos procesos y se comparten con las comunidades de públicos.

En esta edición 2023, *Prototipoak* mira a las emociones sociales, los pensamientos y los sentimientos que produce la experiencia de lo que acontece en Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao y cómo impacta en la vida de las personas. Es también una apuesta por “re-naturalizar” el espacio del Centro, el espacio urbano y el rural, lo natural y lo artificial, lo biológico y lo robótico, a través de una reflexión nueva sobre el pasado y el futuro de la cultura y de la sociedad, sobre lo positivo de lo diverso, de lo singular y de lo específico, en el intersticio entre el arte y la sociedad, las y los artistas y las comunidades de públicos.

Prototipoak 2023 se conforma a partir de proyectos que transitan entre las artes visuales, las artes escénicas, el cine y los audiovisuales o la palabra, con site specifics, performances, danza, instalaciones, intervenciones en el espacio público o arquitecturas efímeras, que plantean propuestas para reflexionar y visualizar la realidad de otra manera: como proceso, como práctica y como experiencia.

Son proyectos artísticos nuevos, creados específicamente para el espacio de la Alhóndiga y su contexto o que plantean transformar el contexto arquitectónico y social preexistente. Destacan las propuestas de arte comunitario y creación colectiva que invitan a hablar y a escuchar para recordar que somos parte de una comunidad, a celebrar el paso del tiempo, a tomar conciencia del momento histórico y ecológico actual, a reconectar con la naturaleza y con los recuerdos, a ensayar nuevas formas de dialogar, a experimentar las nuevas dramaturgias y la aplicación de nuevas tecnologías en las artes escénicas... En definitiva, propuestas de interacción entre la vida y el arte, aportadas desde imaginarios muy distantes y que son una mirada a la creatividad contemporánea a través de artistas referentes del ámbito internacional.

Prototipoak es en muchos sentidos el paradigma de la propuesta cultural del Centro. Una programación centrada en la promoción y difusión de los lenguajes contemporáneos, que abre espacios de encuentro entre artistas y comunidades de públicos, generando experiencias únicas. De esta forma se va creando el patrimonio cultural de Azkuna Zentroa que no descansa en una colección como en los museos, sino que se conforma como un registro de programas, libros, acciones, proyecciones, festivales o exposiciones que se generan a diario.

Comisariado por: Rosa Casado, Maider López, Stéphane Noël y Fernando Pérez

ARTISTAS Y PROYECTOS

AYŞE ERKMEN (Estambul, 1949)

La artista visual Ayşe Erkmen, reconocida como una de las creadoras turcas más destacadas, desarrolla su trabajo entre Berlín y Estambul. Ayşe Erkmen desarrolla sus obras para un lugar determinado, incorporando fenómenos u observaciones de la vida cotidiana. Erkmen no se centra en la generación de nuevas formas, sino que transforma las condiciones y contextos arquitectónicos y sociales preexistentes.

Su trabajo ha sido expuesto en numerosas exposiciones internacionales como: Münster Sculpture Project, en 1997 y 2017. En 2011 representó a Turquía en la 54ª Bienal de Arte de Venecia con la obra Plan B. Ha participado en tres ediciones de la Bienal de Estambul, así como, en las bienales de Shanghai, Berlin, Sharjah o Scape de Nueva Zelanda. Su obra ha sido expuesta en la Akademie der Künste de Berlín en 2016, The Curve Barbican Centre de Londres en 2013, o SMAK de Gent, en 2015 entre otras.

Myself on site

Artes visuales/ Intervención / Site specific

El site specific de Ayşe Erkmen interviene en una de las columnas de hierro de 16 metros situadas en el acceso principal al Atrio de Azkuna Zentroa. Una cinta verde que, como si fuera una hiedra, se teje alrededor del pilar desde el suelo hasta el techo. La tela, firmada con su nombre y repetido múltiples veces, a modo de logo o marca, da a la obra forma de autorretrato sobre autoría y reproducción, identidad e identificación.

Myself on Site se convierte así en una "escultura-selfie" y el Atrio en un pedestal para la única columna intervenida. Al igual que Azkuna Zentroa es un lugar cultural específico, el nombre de la artista como único mensaje representa una actitud específica hacia el arte, y la repetición interminable e incontable del mismo impone una especie de entropía.

FERMÍN JIMÉNEZ LANDA (Pamplona)

El trabajo de Fermín Jiménez Landa abarca acciones, videos, fotografías, objetos, instalaciones e intervenciones públicas. Suelen partir de situaciones y de narraciones en las que se desdibuja la frontera entre la realidad más empírica y la anécdota más improbable.

En sus acciones se da una mínima intervención de la realidad y un análisis lúdico de los ritos cotidianos. Son pequeñas situaciones temporales que a menudo se condensan en objetos, rastros y documentación de cualquier clase. Realiza trabajos en los que a veces se hace palpable lo impalpable o se pasa de lo particular a lo universal y viceversa. Le interesa mucho lo compartido, el rumor, el humor, iniciar desde un campo de posibilidades lo más abierto posible y le interesan muy poco los objetos muy acabados y muy virtuosos.

Ha expuesto en la Bienal Manifesta 11, en los museos MAZ de Zapopan, Artium, MUSAC, CA2M y Oteiza, en Künstlerhaus Bethanien, en el Centro Botín, La Casa Encendida y en galerías como Moisés Pérez de Albéniz, Travesía Cuatro, Nogueras Blanchard y Angels Barcelona. Ha trabajado con Consonni, 1646 de La Haya y HIAP de Helsinki.

Un helado sabor sendero

Artes visuales/Exposición/Acción

Fermín Jiménez Landa ha creado para Prototipoak el proyecto *Un helado sabor sendero* conformado en torno a la relación entre el silfio y el hinojo.

Tan valiosa como el oro, la planta de silfio se atesoraba desde los principios de la antigüedad clásica como condimento, perfume, afrodisíaco y medicina. Esta planta desapareció hace dos mil años sin dejar rastro, perdiéndose para siempre un aroma y convirtiéndose en la primera especie de la historia escrita a la que la humanidad ha llevado conscientemente a la extinción.

En la botánica contemporánea se investigan diversas plantas buscando cuál de ellas podría ser el silfio, ya que la planta podría haber sobrevivido y podría estar escondida a la vista de todo el mundo. Este proyecto artístico se centra especialmente en el hinojo silvestre, por su condición bastarda, de mala hierba que habita en lo que Gilles Clement llamó “tercer paisaje”: los lados de los caminos, esos lugares limítrofes fruto de la indecisión humana y del azar, fuera del ordenamiento humano.

Vinculando temas como la cocina, la acción entrópica en la botánica, extinciones y pérdidas, la agricultura, el hacer colectivo y el hedonismo, Un helado sabor sendero presenta cultivos de varias plantas de la familia del hinojo propuestos como posible silfio, un helado sabor a hinojo silvestre, que se distribuye por quioscos de Bilbao; y la muestra de algunos de los recorridos realizados entre Castilla - La Mancha – Comunidad Valenciana y Bizkaia para encontrar las plantas, bien al lado de un sendero o escondidas entre unas rocas.

Fermín Jiménez Landa plantea en este proyecto el helado como material de trabajo que crea otros vínculos. Un material de hospitalidad escultórico pero transitorio, innoble. Conmovido por la pérdida de ese aroma, propone el helado como transmisor de una historia, a través del sabor y el placer.

AINHOA LEKERIKA (Lezama)

Ainhoa Lekerika ha realizado el Grado de Arte en la Universidad del País Vasco. Ha participado en el taller para artistas impartido por Itziar Okariz y Jon Mikel Euba así como en la tercera edición del Instituto de Prácticas Artísticas JAI.

Su trabajo ha sido mostrado en varias exposiciones colectivas: Un mundo sin cualidades (Galería CarrerasMugica, 2020) Final Fantasy (AIRE Galería, 2021); Xena (Balmaseda, 2021) y Mala xena nunca muere (Arrasate, 2021) en el marco del programa de Harriak, Eremuak; Erantzuna (Okela Sormen Lantegia, 2022) y Hamahiru (Tabakalera, 2022) de Eremuak.

Deep wishes, promises and hopes

Artes visuales/Intervención/Exposición/ Acción

Ainhoa Lekerika activa en Prototipoak una intervención colectiva en el espacio expositivo del Centro en la que, besando la pared, se dibuja con carmín rojo las paredes de la sala. Las marcas de pintalabios generan murales que nos invitan a mirar y a descubrir el espacio. Un grupo de personas besa el lugar. A partir del contacto de los labios y la pared dibujan con besos. Una relación con el espacio desde la intimidad, desde la cercanía, que hace contacto con la pared.

La propuesta nace en respuesta a ciertos anhelos, entendiendo el dibujo como una forma de conectar con los recuerdos y el conocimiento. La acción da un tiempo de observación y de toma de contacto, de estar presente, poner el cuerpo aquí y pensar juntas.

LAIDA LERTXUNDI (Bilbao, 1981)

Laida Lertxundi realiza su trabajo a partir de una metodología que denomina “Landscape Plus” (‘paisaje y algo más’), una manera de combinar ejercicios grupales y la fotografía de observación con música, acciones y eventos al azar; estableciendo paralelismos entre la tierra y el cuerpo como centros de placer y experiencia.

Sus exposiciones incluyen Artspace Aotearoa New Zealand (2023), High Line Art, New York (2023), Whitney Biennial, New York, (2012), Hammer Museum (2016), LIAF Biennial (2013), Biennale de Lyon (2013), Frieze Projects New York (2014) y en MoMA, New York (2022, 2017), y Tate Modern, London (2016). Exposiciones individuales de su obra incluyen La Taller, Bilbao (2022), NoguerasBlanchard (2021), Matadero Madrid (2019), LUX London (2018), Tramway Glasgow (2018), FuturDome Milano (2019), fluent Santander (2017), Tabakalera San Sebastián (2017), Azkuna Zentroa Bilbao, (2014), Vdrome London (2014) y Marta Cervera, (2013). Sus películas se han presentado en numerosos festivales como Locarno, New York Film Festival, International Film Festival Rotterdam, London Film Festival, BFI, TIFF Toronto, Gijón, San Sebastián o Edinburgh entre otros.

Trabajó como comisaria de cine y vídeo en el Centre de Cultura Contemporànea en Barcelona del 2001 al 2011. En el 2020 recibió el premio Gure Artea. Ha sido Artista Asociada a Azkuna Zentroa entre 2021 y 2023. Es profesora en École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.

8 Topaketa

Cine y audiovisuales/Instalación

Laida Lertxundi muestra el proyecto 8 Topaketa, desarrollado como Artista Asociada a Azkuna Zentroa, una escuela efímera y un proyecto cinematográfico colaborativo en 16 mm. Esta pieza fue realizada en las montañas del País Vasco a partir de una serie de partituras abiertas dirigidas por artistas invitadas y llevadas a cabo en pequeños grupos entre 2021 y 2022.

Sin partir de un guion o storyboard, las escenas tomaron forma a medida que la artista y las personas colaboradoras interpretaban instrucciones para las intérpretes y la cámara, desarrolladas en respuesta a los dramáticos y peculiares paisajes del País Vasco. Estas partituras fueron diseñadas para fomentar la improvisación, la observación profunda del entorno, la resolución de problemas en grupo y la desfamiliarización.

Laida Lertxundi aborda el cine no sólo como un medio para producir narrativa o fantasía, sino como una impresión de su propia creación y un conjunto de relaciones materiales contingentes dentro de un entorno concreto. Así, enmarca el espacio del rodaje como un fin en sí mismo, un sistema ecológico que impulsa el trabajo y es muy visible en las imágenes resultantes.

Ficha artística:

Artistas: Alex Alonso Díaz, Sirah Badiola, Ren Ebel, Usoa Fullaondo, Kiera Greene, Ketuta Alexi Meskhisvili, Clara Schulmann.

Participantes: Rocío Agudo, Andrea Aguilera, Miguel Alejos, Carla Andrade, Leyre Arraiza, Tania Arriaga, Rebecca Jane Arthur, Miren Barrena, Judit Cerqueiro, Xabier Despaigne, Hanah Lur Ebel Lertxundi, Maite Choya, Marion Cruza, Fran Fraca, Andrea Franco Batievsky, Ines García, Susana Gonzalez Colls, Ana Gonzalez Telleria, Helena Goñi, Keira Greene, Tom Haines, Gala Knorr, Julia Martos, Rita Morais, Ander Muñoz, Olatz Ovejero, Federico Paladino, Javier Perez Curiel, Oksana Pohrebennyk, Bárbara Rodriguez, Leo Rodriguez Haines, Alba Rua, Iker Ruíz de Apodaka, Alex Salaberria, Marta Sanchez, Maider Santos, Jimmy Schaus, Beatriz Setién, Diego Sologuren, Amaia Urra, Milagros Valerio, Maia Villot.

TEATRO OJO (Ciudad de México)

Colectivo de reflexión y producción artística conformada en el año 2002 en la Ciudad de México cuyo principal foco de atención son las cosas inapreciables. Quizás porque considera que el teatro más apremiante es aquel que no se percibe en lo inmediato, pero que no obstante atraviesa nuestras vidas e influye, tanto en nuestro ánimo, percepción y comportamiento, como en las relaciones que establecemos con lo otro. Tal vez por eso, el teatro de esta agrupación de artistas sea siempre a partir de una colaboración con los (y lo) demás.

Ya sea en la calle o en el teatro, en un viejo edificio público o en un autobús, a través de un teléfono o salido de una pantalla, su teatro cobra sentido en el momento mismo en que esa fuerza ajena que ha sido convocada participa de la escena. Puede ser una colonia de palomas que habita un cine en desuso (Canto de palomas, 2017), las voces de una nación cercada por la violencia (Deus Ex Machina, 2018), o la rutina de una refinería monumental (Volverse negro, 2020), Teatro Ojo hará su tinglado para que aquello mínimo manifieste su presencia.

Deus Ex Machina

Artes en vivo /Performance/Instalación

Deus Ex Machina es un proyecto escénico y de arte participativo para escuchar las maneras múltiples y singulares en las que habla todo un país. Desde un *Call Center* instalado en la Sala de Exposiciones de Azkuna Zentroa, se reúnen una gran cantidad de voces que habitan Euskadi y otros lugares del Estado.

Cada llamada se hace a través de un guion abierto de preguntas muy diversas, orientadas a producir conversaciones insospechadas para indagar en el inconsciente histórico del territorio, utilizando la palabra para dar forma a cómo las personas imaginan su propio mundo, así como el estado de ánimo que las acompaña.

Las preguntas buscan despertar el subconsciente de aquellas personas que contesten el teléfono y se encuentren con una voz que les llama desde un centro de cultura. Las voces de quienes permanezcan en la llamada y contesten el guion de preguntas serán escuchadas en tiempo real dentro del espacio escénico.

Deus Ex Machina conforma así una exposición de voces, en una propuesta artística que transita entre el teatro y la instalación.

Ficha artística:

Un proyecto de Teatro Ojo: Héctor Bourges, Karla Rodríguez, Patricio Villarreal, Laura Furlan, Fernanda Villegas y Alonso Arrieta.

Con la colaboración de Jesús Pérez Caballero y Rodrigo Parrini.

Agradecimientos: José A. Sánchez; Beatriz Cavia, Miren Jaio y Leire Vergara de Bulegoa z/b; Maite Martínez de Arenaza y Tania Arriaga de La Taller-Erredakzioa; Kevin Ramírez, Ximena Ortiz e Isaac Márquez de la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco)

Equipo artístico del Call Center: Alumnado de Dantzerti

En colaboración con: Lanalden

RAMÓN WILLIAMS (La Habana)

Artista visual con una larga trayectoria internacional, su obra fotográfica y de video-arte ha participado en numerosas exhibiciones y forma parte de colecciones en museos de Europa y Estados Unidos. A dónde, novela escrita entre 1992 y 1994, es su primera publicación íntegra. Desde 1996 reside en los Estados Unidos.

Museum Traces

Artes visuales/Fotografía/Exposición

A través de la serie fotográfica *Museum Traces* el artista Ramón Williams muestra el trance de montaje y desmontaje de obras en un museo, desvelando las huellas que dejan los proyectos y que habitualmente no puede observar el público. Son fotografías que, si bien ocupan las paredes de la caja blanca, no forman parte de ninguna exposición. Comparte así paredes que parecen tiroteadas y ventanas que invitan a salirse del espacio cerrado del arte. Deja ver las medidas de obras que ya no están y de otras por venir. Escribe, sobre la pared, relatos de piezas que son tan verdaderos como ficticios, tan permanentes como efímeros.

De ocupar como artista algunas salas de esos museos, Williams pasa en esta serie a ocuparse, como trabajador, de afrontarlo desde la otra orilla, mostrando allí donde esas obras dejan sus improntas menos luminosas antes y después de las exposiciones.

IRATXE JAIO (Markina-Xemein) & KLAAS VAN GORKUM (Delf)

Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum forman pareja artística desde el 2001. Actualmente viven y trabajan en Rotterdam (Holanda). Su práctica podría compararse con la arqueología experimental. Exploran el significado social de los objetos y documentos existentes, mediante su apropiación y reproducción en un contexto diferente. Con un interés que va más allá del horizonte de su propia disciplina, a menudo colaboran con personas de otros ámbitos como la arqueología, la sociología o el activismo. Estudian así la relación entre el arte y la sociedad, valorando no sólo el papel que el arte puede representar en diferentes cuestiones sociales, sino también la influencia que estas tienen en el significado y el valor del arte en sí.

Han participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en espacios como el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz; ADN Platform en Barcelona; FRAC-Aquitania en Burdeos; MUSAC en León; Tabakalera en

Donostia-San Sebastián; Kunsthalle Exnergasse en Viena; Fabra i Coats en Barcelona; De Appel en Amsterdam; o Konsthall C en Estocolmo. En 2021-2022 han desarrollado el proyecto Atlas de un Imperio de Papel como parte del programa Museo Bikoitza en el Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián.

Arqueología en Reverso - 43°15'35" N 2°56'14.9" W

Artes visuales/Exposición/Acción

Mandar un mensaje al futuro. Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum invitan al público a participar en la ceremonia para emplazar una caja negra en el lugar donde permanecerá sin abrir durante los próximos 1.000 años. La caja es un testimonio del momento histórico y ecológico actual. Sellada herméticamente, contiene una selección de objetos reunidos junto con el alumnado del Máster Propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao y la UPV/EHU.

Durante el seminario impartido en este Máster por Iratxe Jaio + Klaas van Gorkum, las personas participantes han afrontado cuestiones sobre el colapso ecológico, la herencia del presente, y las consecuencias de aplicar una perspectiva a muy largo plazo a la práctica cultural: ¿Qué significa que un objeto artístico exista más allá del ámbito de la economía de la atención inmediata de la vida contemporánea? ¿Qué pasa si nadie lo ve o lo experimenta, porque está escondido? ¿Qué pasa si solo se descubre en un futuro lejano por seres con los que compartimos pocos o ningún código cultural?

La caja negra es fruto de una reflexión sobre estas preguntas. Las participantes han documentado cada paso del proceso para crear un inventario detallado del contenido y garantizar que quede un registro de su existencia antes de que desaparezca. Pero, ante todo, esta caja negra es el mensaje que ese emite con la esperanza de que en 3023 quede todavía alguien para recibirlo.

Ficha artística:

Un proyecto de Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum en colaboración con el alumnado del Máster Propio de Práctica y Teoría en Artes y Cultura Contemporánea de Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao y la UPV/EHU.

SUSANA VELASCO (Madrid)

Susana Velasco es doctora arquitecta, artista y docente. Investiga sobre la arquitectura como lugar de mediación entre dos escalas: la del cuerpo y la del territorio. Sus trabajos buscan dar una materialidad a los vínculos entre las comunidades y el paisaje que habitan, en proyectos como la Cámara Solar / Ermita del Santo Isidro de Herrerueta, el Pequeño Museo Comunal en Almonaster la Real o su continuación en la obra A partir de fragmentos dispersos (MUSAC 2017). Estos trabajos forman parte de una investigación de largo recorrido que trata de articular para nuestro presente una sensibilidad del mundo común que habitamos y que recoge el testigo de los antiguos comunales, aquello que nos pertenece a todos y hoy está en riesgo de perderse.

Desde su estudio de arquitectura finaliza en este momento finaliza una Casa ecológica en madera estructural como prototipo para otra forma de habitar integrada en el entorno.

Además de obras construidas, Susana Velasco ha realizado numerosos proyectos, acciones y exposiciones en torno a las potencias de la infancia, el arte y la política como parte del colectivo Luddotek, que fundó con Rafael Sánchez-Mateos en 2004. De 2011-2015, ha trabajado en el proyecto Cunctatio con una investigación sobre la temporalidad y las luchas, y que se expuso en la Casa Encendida en 2011 y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2012.

Tierra de nadie

Artes visuales/Arquitecturas de mediación/Instalación/Paseo

Susana Velasco propone una intervención que enlaza dos lugares: la azotea de Azkuna Zentroa y los barrios encaramados a los montes que rodean la ciudad. Barrios que atisbamos desde esa azotea y que, como Masustegi, tuvieron su origen en el crecimiento informal que sostuvo e hizo posible la industrialización de Bilbao.

Aquellos migrantes llegados a los montes, a quienes llamaban “los de tierra de nadie”, eran gentes de una identidad difusa —ni del todo vasca ni tampoco gallega —, que hicieron de la autoconstrucción de su barrio una obra de composición colectiva.

Esa tierra difusa y abierta de los poblados tiene su contraplano en la imagen de una Alhóndiga caída en desuso a mediados de los 70, y cuya azotea se nos desvela como un paisaje insólito: un pedazo de tierra asalvajada que resuena, como un extraño eco, con las formas que se auto-organizaban en aquellos montes cercanos.

GILLES JOBIN (Ginebra)

Director artístico, productor, coreógrafo y bailarín, Gilles Jobin es referente en el mundo de la Realidad Extendida (XR) y la danza contemporánea. Sus producciones se han presentado por todo el mundo desde 1995. Creó las innovadoras piezas *A+B=X* (1997), *Braindance* (1999), *The Moebius Strip* (2001) y *Under Construction* (2002), apoyándose en un lenguaje coreográfico fuera de los marcos estéticos establecidos que incluían incursiones en las artes visuales y las artes en vivo.

Actualmente, la compañía Gilles Jobin se enfoca en tecnología e innovación para espectáculos en tiempo real a distancia desde su estudio de Ginebra, equipado para la captura de movimiento y la creación. Entre sus producciones más recientes destacan *Magic Window* (AR, 2019) y *Dance Trail* (AR, 2020) dos piezas de danza en realidad aumentada; y *La Comédie Virtuelle*, una pieza multiusuario en realidad virtual. En 2021 creó *Cosmogony*, la pieza de danza capturada en movimiento en vivo en los estudios de la compañía y transmitida en tiempo real. Sus creaciones se han presentado en festivales como el Sundance Film Festival (2018 y 2020), la Bienal de Cine de Venecia (2018 y 2020), la Biennale de la danse de Lyon (2018); y en museos como el BAM de Nueva York, o el Haus For Electronische Kunst / HEK de Basilea.

Cosmogony

Danza/Realidad virtual/Performance digital a distancia en tiempo real

De gira mundial, la compañía Gilles Jobin presenta en Bilbao *Cosmogony*. La performance digital tiene lugar en Ginebra, donde el movimiento en directo de tres bailarines es capturado en vivo en los estudios de la compañía y transmitido en tiempo real en el Auditorio de Azkuna Zentroa.

Los movimientos capturados se fraccionan en "bits" digitales que se envían instantáneamente a través del ciberespacio para mostrarse como avatares ante un público localizado en Bilbao, a cientos de kilómetros del estudio de la compañía. Los cuerpos de las y los bailarines y sus avatares se entrelazan como partículas en un estado cuántico al tiempo que las acciones que realizan en la distancia y sus movimientos se teletransportan instantáneamente por todo el mundo. Los bailarines actúan como titiriteros de sus propios cuerpos, animando sus avatares en tiempo real y componiendo la cosmogonía de un mundo en suspensión. En un espacio cósmico o en el corazón de una ciudad virtual, los cuerpos en movimiento de las y los bailarines se liberan de las leyes de la física al son del zumbido analógico de la banda suiza de doom rock TarPond, ofreciendo al público un hipnotizante viaje más allá de la realidad.

Cosmogony se estrenó en 2021 en el Festival SIFA de Singapur, fue seleccionada para el Festival de Sundance 2022 y ganó el Premio al uso más innovador de la tecnología en el FilmGate Festival de Miami 2022. Ya se ha proyectado en directo desde Ginebra y sin viajar en 10 ciudades y 8 países de 3 continentes.

Ficha artística:

Director: Gilles Jobin

Bailarinas y bailarines: Susana Panadés Diaz, Rudi van der Merle, Jozsef Trefeli

Artista principal: Susana Panadés Diaz

Artista 3D: Tristan Siodlak

Técnico principal: Camilo de Martino

Artista técnico principal: Technical Artist Pierre-Igor Berthet

Captura de movimiento: Pedro Ribot

ORANGCOSONG - CHIKARA FUJIWARA (KOCHI) Y MINORI SUMIYOSHIYAMA (OSAKA)

Chikara Fujiwara (Japón, 1977) y Minori Sumiyoshiyama (Japón, 1986) fundaron en 2019 el colectivo artístico Orangcosong, sobre la base de las palabras malayas orang (persona) y kosong (vacío). Su práctica, desarrollada principalmente en Asia, se centra en la experiencia en las artes escénicas en relación con otras disciplinas artísticas.

Hitsudankai - From now/here, Silence

Artes en vivo/Performance/Taller

El colectivo artístico japonés propone el taller/performance *Hitsudankai - From now/here, Silence* donde quienes participan sólo pueden comunicarse a través de la escritura y manteniendo un absoluto silencio.

Proponen así un nuevo formato de diálogo donde la comunicación escrita es el canal por el que se produce la conversación. Bajo esta particular situación de completo silencio, la presencia de las personas se confirma a través de sus propios cuerpos, palabras, imágenes y dibujos en el papel. Sólo una persona puede escribir a la vez mientras el resto mira, escucha, espera y el tiempo de quietud se acumula en el espacio. A pesar del formato simple, a veces (casi siempre) ocurren momentos dramáticos.

IT'S MY BIRTHDAY!

Performance/fiesta

Prototipoak se cierra este año con *It's my Birthday!*, una fiesta colectiva con quienes cumplen años durante el Festival (entre el 30 de mayo y el 3 de junio, ambos inclusive).

Más que un evento performativo, *It's my Birthday!* es una oportunidad para fijarnos más en lo que compartimos y menos en lo que nos diferencia, conectando a un grupo de personas heterogéneo que, a priori, no tienen nada en común más allá de coincidir en su fecha de nacimiento. Una noche para recordar su cumpleaños como ningún otro.

Será el sábado, 3 de junio a las 20:30 horas, en la Terraza de Azkuna Zentroa y como en cualquier fiesta de cumpleaños que se precie tendremos comida, bebida, tarta, música y hasta un micrófono para los y las homenajeadas.

Meetings ACUTE. Culture Testbeds for Performing Arts and New Technology

En el marco de Prototipoak tiene lugar la primera de las residencias que acoge Azkuna Zentroa como partner de ACuTe. Culture Testbeds for Performing Arts and New Technology, proyecto europeo de innovación en torno a la producción de las artes escénicas a través de las tecnologías emergentes y la implantación de nuevas formas de colaboración cultural y desarrollo de competencias.

En esta primera fase de investigación, profesionales del ámbito de la dramaturgia, la escenografía y las tecnologías emergentes compartirán diferentes encuentros en torno a la aplicación de la técnica digital a la escena desde el sonido, las artes visuales, el cuerpo, la palabra o la ingeniería.

PROGRAMA

30 y 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio

Iratxe Jaio & Klaas Van Gorkum *Arqueología en Reverso - 43°15'35" N 2°56'14.9" W*

Exposición

11:00-20:00. Sala de Exposiciones

Ainhoa Lekerika *Deep wishes, promises and hopes*

Exposición

11:00-20:00. Sala de Exposiciones

Continúa tras Prototipoak hasta el 11 de junio

Laida Lertxundi *8 Topaketa*

Proyección

11:00-20:00. Sala de Exposiciones

Continúa tras Prototipoak hasta el 11 de junio

Teatro Ojo *Deus Ex Machina*

Performance:

17:00-20:00. Sala de Exposiciones

Instalación:

11:00-20:00. Sala de Exposiciones

Continúa tras Prototipoak hasta el 11 de junio

Ramón Williams *Museum Traces*

Exposición

11:00-20:00. Sala de Exposiciones

Instalación:

11:00-20:00. Sala de Exposiciones

Continúa tras Prototipoak hasta el 11 de junio

Ayse Erkmen *Myself on site*

Intervención

9:00-21:00. Atrio de las Culturas

Continúa tras Prototipoak hasta el 3 de septiembre

Fermín Jiménez Landa *Un helado sabor sendero*

Exposición

11:00-20:00. Lantegia / BAT Espazioa

Continúa tras Prototipoak hasta el 3 de septiembre

Susana Velasco *Tierra de nadie*

Instalación

9:00-21:00. Terraza

Continúa tras Prototipoak hasta el 1 de octubre

Martes, 30 mayo

18:00 - 20:00 itinerario inaugural por los proyectos con artistas y curators. Visita libre y/o visita guiada (18:00)

19:30. Talk: Ainhoa Lekerika & Mainer López. Sala de Exposiciones

20:00. Networking

Miércoles, 31 mayo

12:30. Encuentro profesional

17:30. Orangcosong. Chikara Fujiwara & Minori Sumiyoshiyama

Hitsudankai-From now/here, Silence. Taller/Performance. Mediateka

18:30. Talk: Orangcosong & Stéphane Noël. Mediateka

19:30. Talk: Fermín Jiménez Landa (*Un helado sabor sendero*) & Fernando Pérez. BAT Espazioa

20:00. Presentación - Inauguración *Un helado sabor sendero*. BAT Espazioa

Jueves, 1 de junio

17:30. Orangcosong. Chikara Fujiwara & Minori Sumiyoshiyama

Hitsudankai-From now/here, Silence. Taller/Performance. Atrio

19:00. Susana Velasco (*Tierra de nadie*). Itinerario Monte Caramelo - Masustegi

20:00. CIE. Gilles Jobin *Cosmogony*. Performance digital a distancia en tiempo real. Auditorio

20:30. Talk: Gilles Jobin & Stéphane Noël. Auditorio

Viernes, 2 de junio

12:30. Encuentro profesional

18:00. Talk: Iratxe Jaio / Klaas Van Gorkum (*Arqueología en Reverso - 43°15'35"N 2°56'14.9"W*) & Fernando Pérez. Sala de Exposiciones

18:30. Acción - Ceremonia de emplazamiento de la caja negra (*Arqueología en Reverso - 43°15'35"N 2°56'14.9"W*). Atrio de las Culturas

19:00 Susana Velasco (*Tierra de nadie*). Itinerario Monte Caramelo – Masustegi

Sábado, 3 de junio

11:30. Susana Velasco (*Tierra de nadie*). Itinerario Monte Caramelo - Masustegi

20:00 Talk: Teatro Ojo (*Deus Ex Machina*) & Rosa Casado. Sala de Exposiciones

20:30 *It's my Birthday*. Terraza.