

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

PRESENTACIÓN:

Un proyecto en desarrollo, con más de cinco años de investigación y experimentación de arte, ciencia y tecnología, que tiene por objetivo comunicar un sentido de integración entre los componentes digitales y físico corporales, capaz de conmover y estimular los sentidos, transmitiendo el concepto clave de Conciencia Cósmica.

“Nuestro propósito es crear a través de la obra una reflexión en torno a una visión conectada con el universo.”

*“El CMB es el primer momento que la luz (fotones)
recorren libre el universo.”*

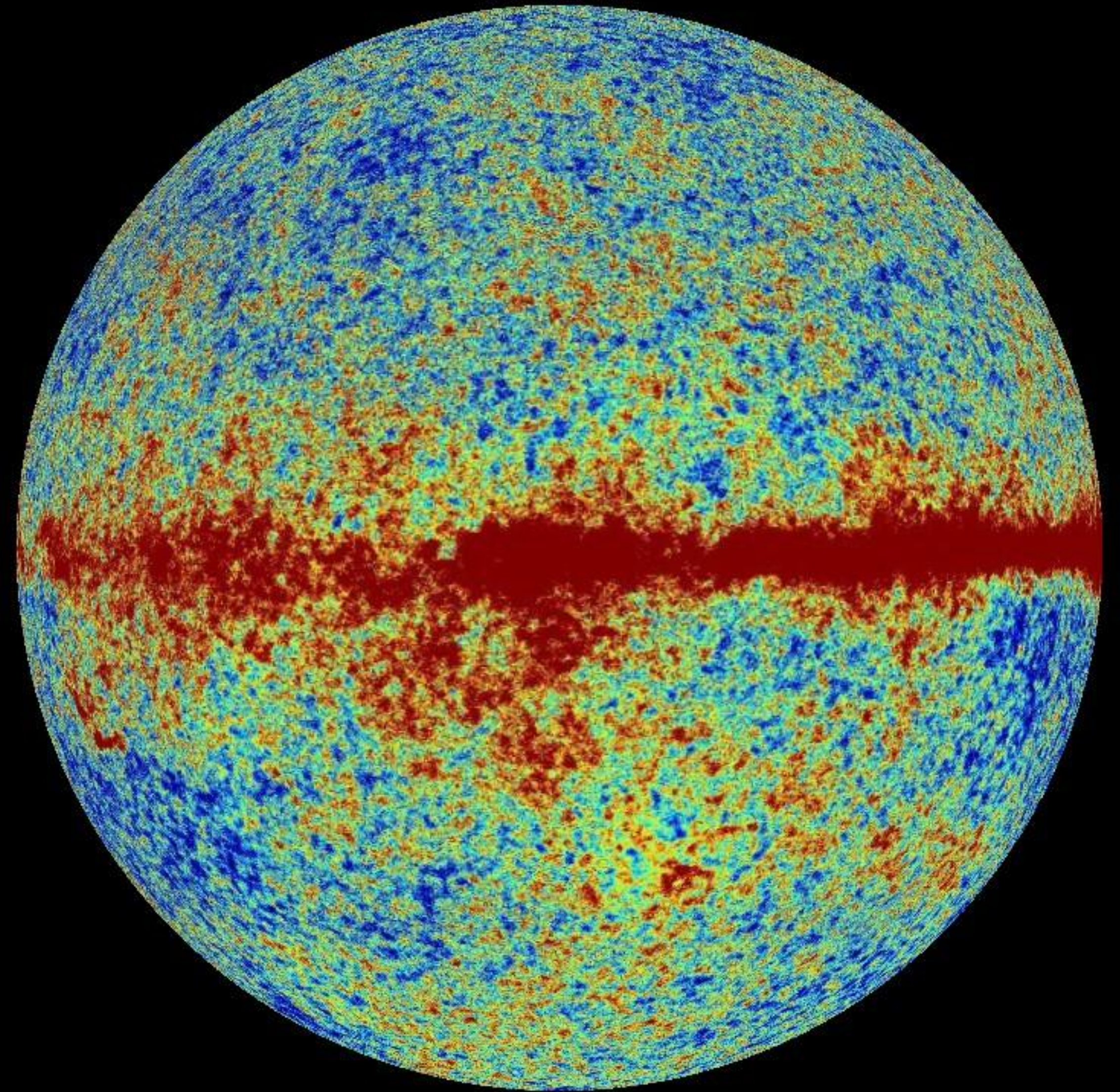
*“Es la primera vez que la materia y la luz se separan,
antes del CMB la luz estaba acoplada a la materia en un
plasma opaco.”*

INVESTIGACIÓN

ARTE Y ASTRONOMÍA

La obra es una interpretación del punto de origen del universo que utiliza como argumento al fondo de radiación cósmica y la fórmula básica de la vida; Energía, Elementos Químicos y Líquido.

“CMB” (por su sigla en inglés) es el eco térmico del cosmos que llena todo el Universo tras el big bang, descubierto por Penzias y Wilson en 1978. Es una de las evidencias fundamentales que permite construir la teoría del Big Bang sobre el origen y expansión del Universo.

INVESTIGACIÓN

ARTE Y ASTRONOMÍA

Este proyecto es apoyado por el **Núcleo Milenio YEMS** y cuenta con reuniones de traspaso de conocimiento científico por parte de los astrofísicos **Sebastián Pérez y Philipp Weber** quienes realizaron tutorías para esta investigación.

CONVERSATORIO ARTE Y CIENCIA con los astrofísicos Philipp Weber, Sebastián Pérez, Carla Arce - Tord

“La expansión” del CMB creó las condiciones necesarias para generar la fórmula básica de la vida: Energía, Elementos Químicos y Líquido.

Nuestra comprensión del "tejido del universo" implica que el espacio y el tiempo no son absolutos.

INVESTIGACIÓN

MULTIDISCIPLINARIA

ESCENA I
EXPANSIÓN

INMERSIÓN E INTERACCIÓN

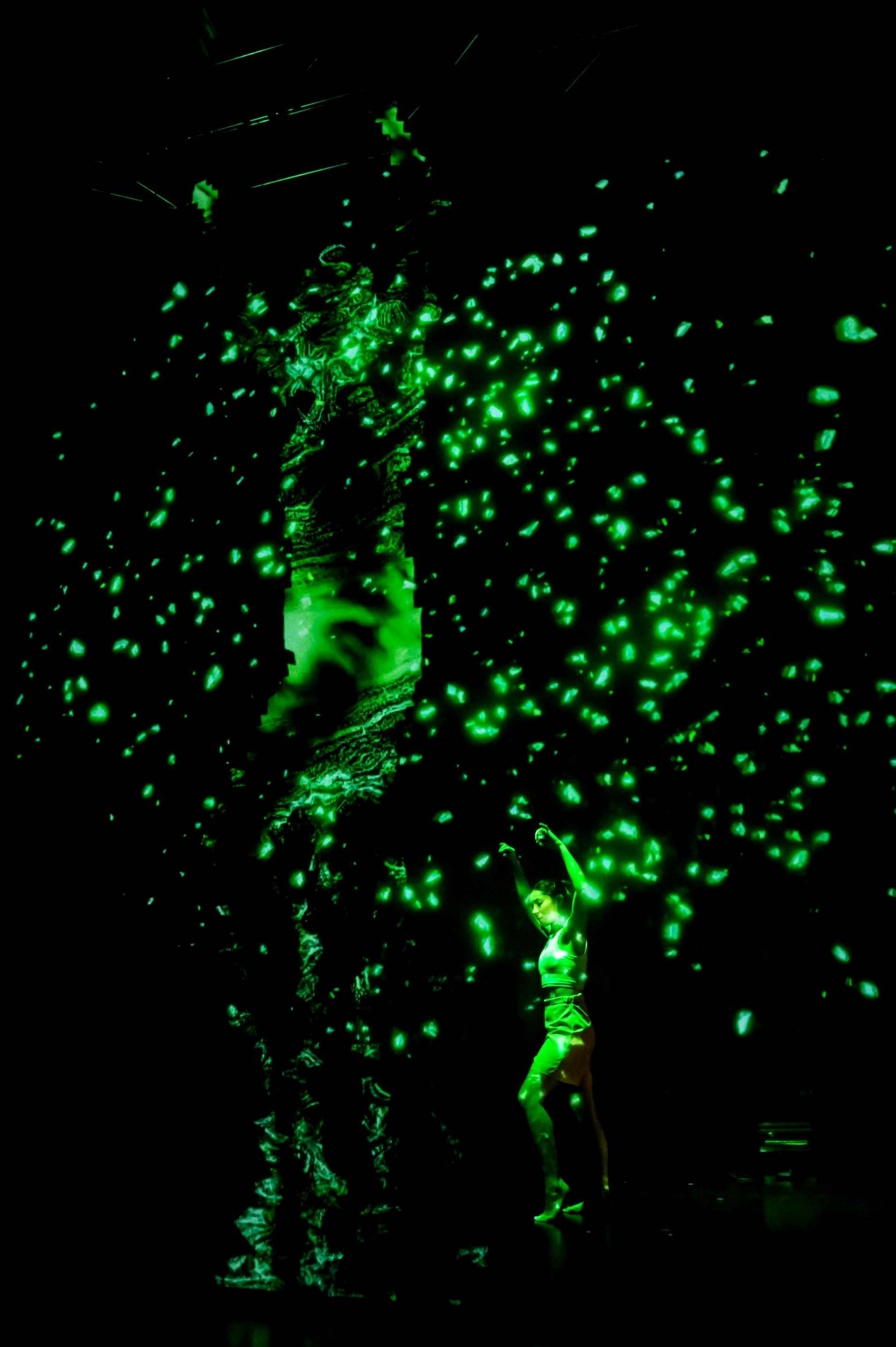
Este proyecto comenzó como parte de una investigación sobre el cuerpo en movimiento, la creación en escena, el diseño lumínico, la experimentación sonora y la programación creativa que permite que la obra sea una experiencia inmersiva e interactiva.

Se utiliza una pantalla frontal semitransparente permitiendo una visualización de los contenidos digitales integrados con los cuerpos en escena. La obra cuenta con un sistema tecnológico que incluye sensores de movimiento, que permite obtener datos en tiempo real para un gran resultado de interacción e inmersión.

MONTAJE ESCÉNICO

El montaje, consiste en una proyección frontal sobre una pantalla holográfica, donde los entornos visuales y objetos 3D se mapean en la superficie proyectiva, aumentando la realidad con una perspectiva de profundidad.

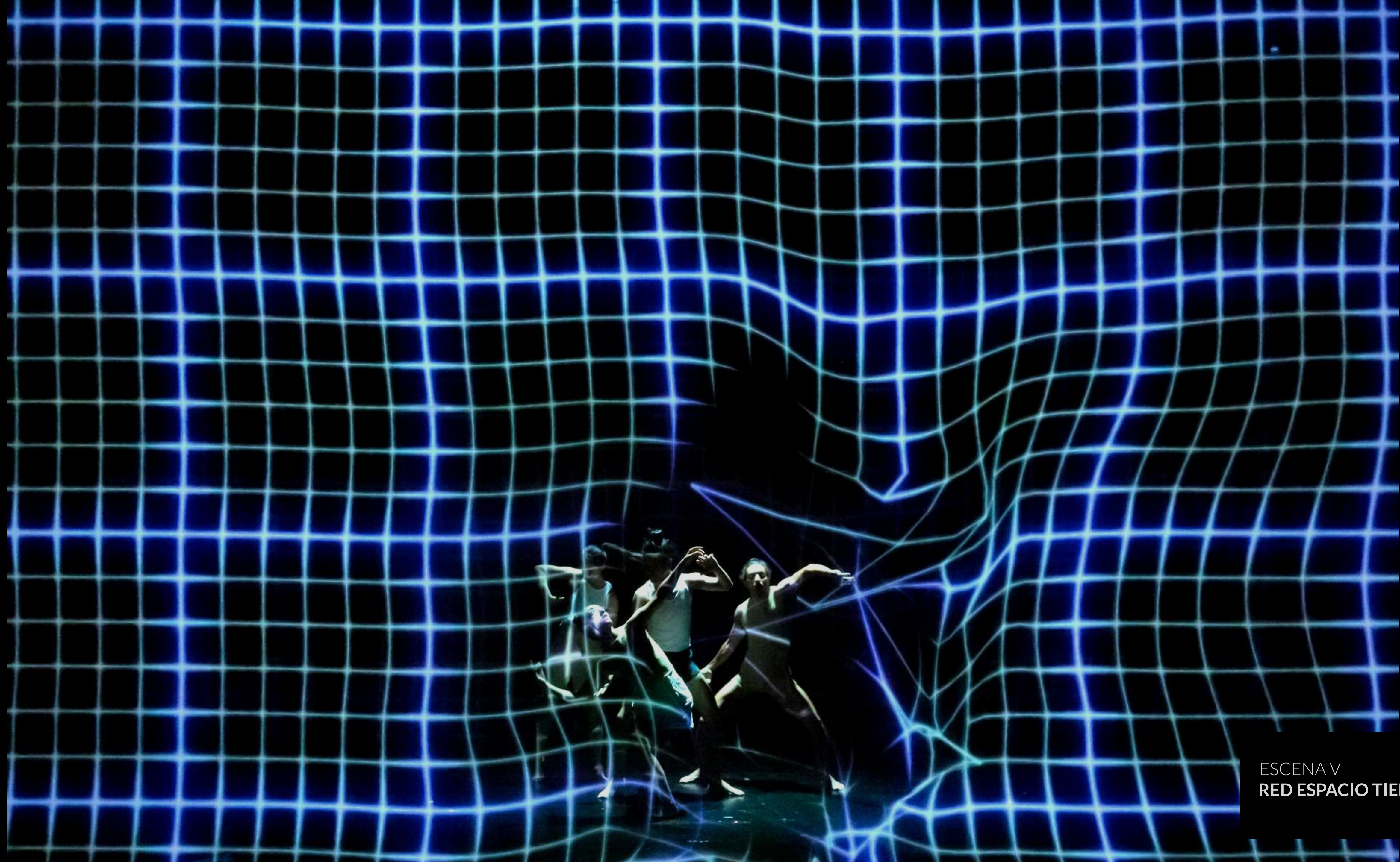

ESCENA III
ELEMENTOS QUÍMICOS,

El Diseño que se presenta en esta pantalla, son composiciones digitales donde los avatars de los performers son representados por sistemas de partículas, en entornos inmersivos, con iluminación audio reactiva, movimientos 3d de cámara, efectos visuales y sonoros.

ESCENA IV
LÍQUIDOS

ESCENA V
RED ESPACIO TIEMPO

PROGRAMACIÓN CREATIVA SOFTWARE CMB LIVE PERFORMANCE

Para obtener un resultado interactivo en tiempo real, desarrollamos un software que integra sensores capaces de elaborar el resultado de la interacción cercana entre varios datos generados en vivo en el escenario: como el análisis del sonido y el movimiento del intérprete.

ESTRENO 2023

Este proyecto fue producido y estrenado en marzo 2023 en el Centro Cultural GAM y co financiado gracias a la adjudicación del FONDART Nacional 2023 de Nuevos Medios y gracias al apoyo de la residencia artística de IF Chile, el laboratorio inmersivo de Sinestesia Think & do Tank y el Núcleo Milenio Yems.

Actualmente estamos preparando un documental de registro que ahonda en la investigación de la temática del proyecto y una serie de sesiones de apertura de proceso en la que transmitiremos nuestra experiencia a nuevos participantes con el objetivo de expandir esta nueva metodología basada en la intuición, la creatividad, la investigación y el desarrollo.

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

CO - CREADORES

EQUIPO DE ARTISTAS

RICARDO P. TAPIA FERNÁNDEZ

DIRECTOR, INVESTIGADOR, GUIONISTA, INTEGRADOR Y PROGRAMADOR CREATIVO..

Analista e investigador de la integración del arte, la ciencia y el uso crítico de la tecnología, usa el movimiento, la luz y el sonido en sus experiencias interactivas, a través de su propósito :“AMPLIAR LA VISIÓN DE LO POSIBLE”

Fundador de OKTOPUS ART STUDIO con más de 20 años desarrollando experiencias inmersivas. Ha expuesto y presentado en el Planetario Chile, Shanghai Interactive Forum, Sónar + D, Salón VR Mutek Buenos Aires, Campus Party Mexico, Motus Taiwan Full Dome Festival, Burning Man Multiverse VR, “Tearamas” Ramificaciones Artísticas sobre la Contemplación Natural, la primera Exposición del Ministerio de Ciencias, Conocimiento e Innovación.

Director de innovación del proyecto de realidad virtual, Secreto Ancestral, financiado por el fondo audiovisual 2021, en donde se encarga del proyecto de co creación con la comunidad indígena Qero Perú Cuzco y la Gamificación de la experiencia interactiva junto al equipo de Galgo Storytelling.

Mentor y Profesor del Programa de Aplicaciones Creativas XR, de la Academia Sinestesia.cc.

Consejero Estratégico en Fomento y Productividad Tecnocreativa.del Centro de revolución tecnológica CRT + IC .

JOCELYN ESPARZA P.

CO DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN DE MOVIMIENTO Y DIGITALIDAD E INTÉRPRETE

Estudia Licenciatura en Arte, mención Danza en la Universidad de Chile y Composición Coreográfica en la Universidad Nacional del Arte en Buenos Aires, Argentina.

Estudia de forma independiente sobre las nuevas tendencias en artes corporales tales como Flying Low, Contact, Performance e Improvisación, además de Yoga, terapias alquímicas y cristaloterapia con el fin de comprender el cuerpo como una unidad física y espiritual.

Ha participado en diversos encuentros de danza y performance en Chile y Argentina. Desde 2016 investiga la relación del cuerpo en escena frente al uso de la tecnología y los nuevos medios. Participa de la invitación del artista Oktopus en la performance Sinestesia en el “Audiovisual Interacción International Fórum” de la Escuela de Arte y Diseño de Shanghái, China.

Es parte de CMB Live Performance desde 2018.

ALAN IBAÑEZ

PERFORMER E INVESTIGADOR ESCÉNICO.

Licenciado en artes mención Danza de la Universidad de Chile, Magíster en Artes mención Dirección Teatral y Diplomado en “Diseño y producción de Arquitecturas Temporales” de la misma casa de estudios. Artista, gestor y creador transdisciplinar.

Impulsa la creación de una comunidad creativa de artistas que trabajan en colaboración, con el fin de pensar nuevas economías creativas y maneras de hacer sensible, donde dirige Casa Creativa espacio de creación y residencia y la compañía Ensamble de Comunidad Escenica.

KURT MALONNEK

PRODUCTOR TÉCNICO

Su trabajo se centra en el desarrollo de proyectos de nuevos medios, utilizando distintos soportes a partir de su experiencia en la creación audiovisual, donde comienza a profundizar sus investigaciones en técnicas de proyección y video mapping, arte lumínico, VFX, y aplicación de nuevas tecnologías audiovisuales en montajes escénicos.

MATIAS SEGURA

DISEÑADOR LUMÍNICO

Diseñador de Iluminación Escénica y Arquitectónica. Ha desarrollado su trabajo en la iluminación desde el año 2012 como técnico de iluminación y diseñador lumínico para diversos montajes teatrales, llegando a trabajar de forma estable en las compañías de objetos y marionetas Teatro Marote y Principio Material, con quienes ha realizado diversos montajes, tales como “El Último Pez” (2017), “Suplantar” (2018), “El niño de los Fósiles” (2020), “Cuerpo Transferencial» (2021). Todas obras financiadas por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

En 2018 una vez hecho el Diplomado de Iluminación arquitectónica (PUC), forma el colectivo de investigación lumínica CONTRASTES, junto a dos arquitectas, con quienes ha realizado proyectos en el área de la arquitectura, proyectos audiovisuales e intervenciones en el área pública, como la instalación que se expuso durante Mayo-Junio en el Centro Cultural Gabriela Mistral, “Luces de la Revuelta.

NICOLAS MUNIZAGA

COMPOSICIÓN MUSICAL Y DISEÑO SONORO

Ingeniero en Sonido de la Universidad Tecnológica de Chile, Músico – guitarrista y Terapeuta Bioenergético. Con estudios en medicina Sintergética, Code Lemuria y Biosíntesis (Geometría Sagrada , luz y sonido) .

Usuario Certificado de Steinberg Cubase, Egresado de cursos de Masterización en escuela TECSON, BS y múltiples talleres de composición, arreglos, digital, audio inmersivo, entre otros.

Hace 2 años que empezó a recopilar información relacionada con el sonido desde el efecto terapéutico, investigando en profundidad la Cimática y distintas ramas de la medicina vibracional. Es así como códigos energéticos presentes en la medicina tradicional china, el ayurveda, el chamanismo, la astrología, la geometría sagrada entre otras ciencias se fusionan para generar una Síntesis de frecuencias y sonidos que llevadas a un audio crean lo denominado “ Sonoterapia digital: sonidos para explorar la consciencia”.

TOMÁS RUIZ

COMPOSICIÓN MUSICAL Y DISEÑO SONORO

RUSSELL es su proyecto de música electrónica activo desde el año 2013.

Actualmente Russell es parte de los sellos – Natural Science (Manchester) , Lbr Records (Switzerland), FTP (USA), perlas label (Arg) halcxn (Chile) IA (Chile) Deathpigs collective (Mx) los lanzamientos y proyectos han sido destacados por prensa en páginas internacionales al igual que invitado a distintos programas de radio y fechas los últimos años – Rinse francés , Ransom Note ,808 radio, hypnotic Groove, Les Yeux Orange , Orb mag, 432hz Social Club , decks, juno UK Comme Des Larmes, clubb) , club furries (MX) Yuyu club , bar oriente entre otro.

Su sonido actual está ligado al Electro, experimental, break beat y techno.

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

CO - CREADORES

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

SEBASTIÁN PÉREZ

ASTRÓNOMO. TUTOR CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN.

Astrofísico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y director del Núcleo Milenio sobre Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) y el Centro CIRAS. Investiga los orígenes de los planetas y además trabaja en la interacción arte-ciencia a través de varios medios, la divulgación científica y la educación. Ha liderado proyectos de aprendizaje incorporado aplicado a la astrofísica, dirige el proyecto astrodiálogos (astrodialogos.cl) que busca desarrollar experiencias de realidad virtual a través de encuentros interculturales de diálogos sobre el cielo entre comunidades de pueblos originarios y científicas, dirige el proyecto Concierto Cielos (conciertocielos.cl) y la concepción del «Concerto for Charango and Orchestra: from the Big Bang, through the fundamental laws» (www.conciertocielos.cl/charango), y es autor de la novela de astronomía para niñas y niños «Bitácora Planetaria: Cazadores de Eclipses». Obtuvo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Oxford en 2010. A su llegada a USACH, impulsó la formación del grupo interdisciplinario de astrofísica y la creación de la Licenciatura en Astrofísica con mención en Ciencia de Datos. Desarrolló un nuevo método para la detección de planetas jóvenes y ha participado en más de setenta publicaciones en revistas internacionales.

PHILIPP WEBER

ASTRÓNOMO. TUTOR CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN.

Originario de Heidelberg en Alemania, Doctor en Astrofísica por la Academia Internacional Niels Bohr de Copenhague en 2020, comenzando un Postdoc Fondecyt en la Universidad de Santiago de Chile (USACH) en abril de 2022. Con una educación centrada en los aspectos teóricos de la formación de planetas, el objetivo es conectar las observaciones chilenas con las hipótesis predominantes.

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

CO - CREADORES

ARTISTAS INVITADOS ESTRENO GAM

RODRIGO CHAVERINI

PERFORMER E INVESTIGADOR , ARTISTA INVITADO ESTRENO GAM

Artista de la Danza Contemporánea, Licenciado en Diseño Gráfico (U. de Chile, 2004) y Pedagogía en Danza (U. ARCIS, 2008). Ha desarrollado su trabajo a partir de la investigación en torno al movimiento, la escena y el cruce disciplinario como un tejido que acoge un tiempo-espacio de apertura perceptiva y sensorial. Se desenvuelve como coreógrafo, profesor e intérprete/performer. Dirige La Licuadora donde invita a artistas de diversas disciplinas a laboratorios creativos para desarrollar proyectos de diversos y mestizos formatos (escénicos, video, instalación, etc.).

Desde 2007 su trabajo ha sido presentado en diferentes países (España, Austria, México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Perú y Chile).

GABRIELA NEIRA

BAILARINA Y PERFORMER, ARTISTA INVITADA ESTRENO GAM

Artista de la Danza, interprete y pedagoga egresada de la UAHC, se desarrolla como bailarina independiente participando de diversos montajes, destacando su trabajo en la Cia. Danza Sed, Séptima Compañía, Atómicadanza Cía. y Compañía Danza En Cruz. Como pedagoga imparte clases de danza en la formación profesional de artistas circenses desde donde investiga el encuentro interdisciplinar danza y circo.

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

***RESIDENCIA Y
MASTER CLASS***

Master Class co creación

I+C+I=D

Workshop ***Experiencial*** basado en una metodología de *investigación, creatividad, intuición y desarrollo*, dirigido por el artista techno creativo **Ricardo P. Tapia Fernández, Jocelyn Esparza** Investigadora del movimiento y digitalidad e intérprete.

Contenidos:

- Introducción al fenómeno astrofísico.
- Introducción embodied learning y ciencia.
- Introducción a la captura digital de movimiento.
- Introducción al live performance.
- Integración.

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

MEDIA

+ INFO

WWW.CMBLIVEPERFORMANCE.ART

COSMIC MICROWAVE BACKGROUND

LIVE PERFORMANCE

