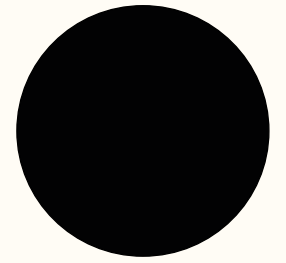
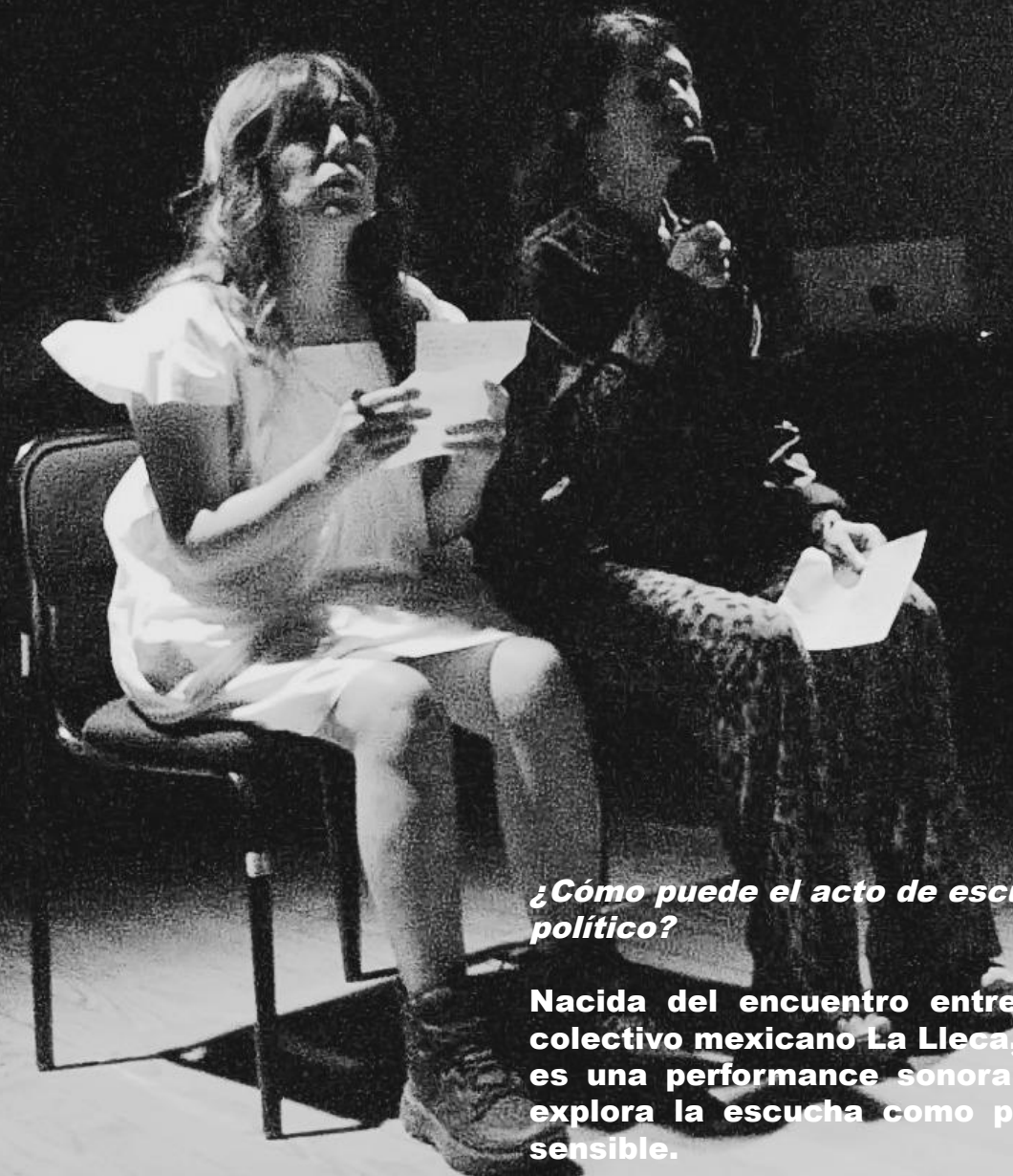

CONSTELLATION

Kristoff K.Roll
& La Lleca

DE ESCUCHAS

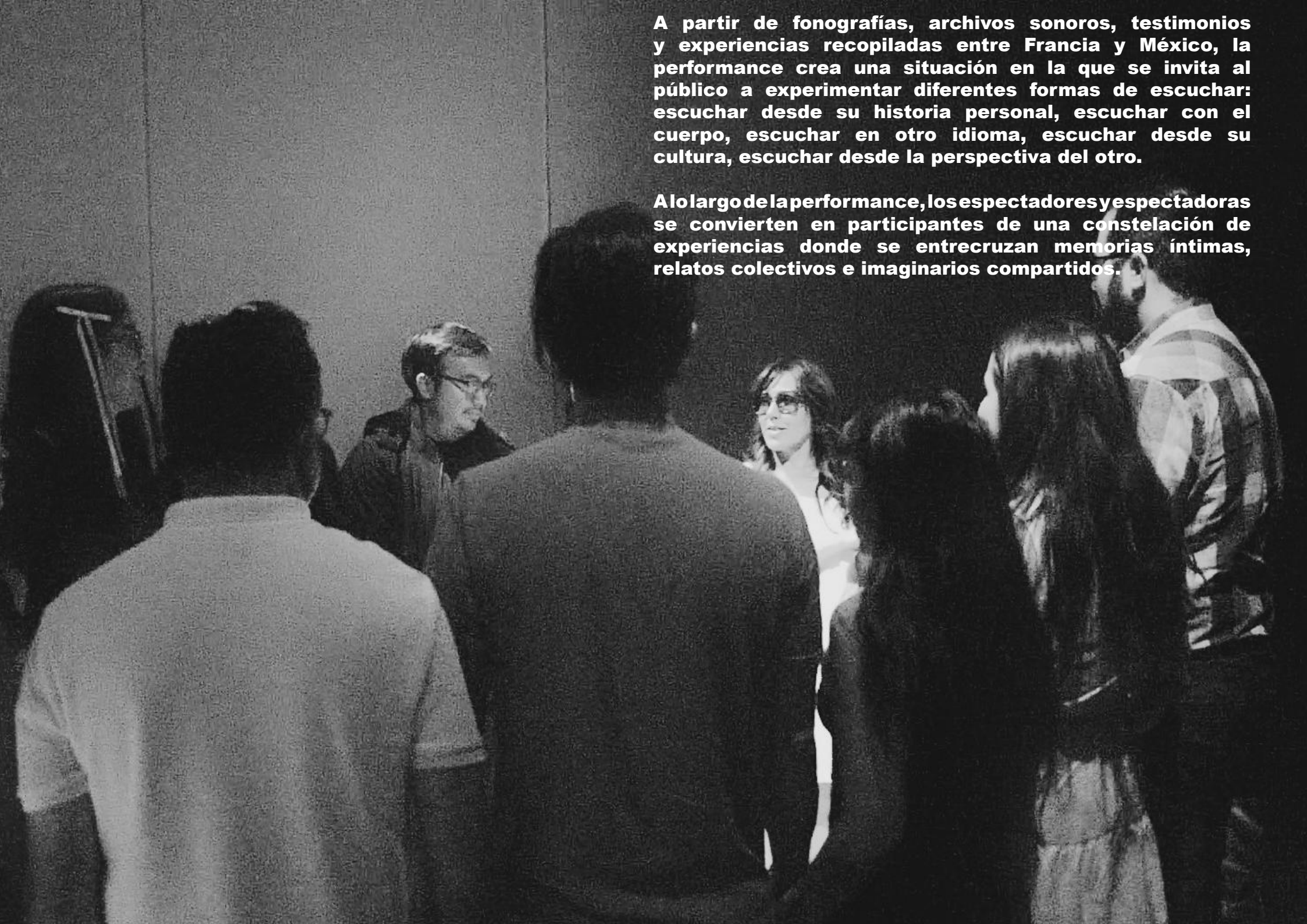

¿Cómo puede el acto de escuchar convertirse en un gesto político?

Nacida del encuentro entre el dúo Kristoff K.Roll y el colectivo mexicano La Lleca, «Constelación de escuchas» es una performance sonora, gestual y participativa que explora la escucha como práctica relacional, política y sensible.

A partir de fonografías, archivos sonoros, testimonios y experiencias recopiladas entre Francia y México, la performance crea una situación en la que se invita al público a experimentar diferentes formas de escuchar: escuchar desde su historia personal, escuchar con el cuerpo, escuchar en otro idioma, escuchar desde su cultura, escuchar desde la perspectiva del otro.

Al largode la performance, los espectadores y espectadoras se convierten en participantes de una constelación de experiencias donde se entrecruzan memorias íntimas, relatos colectivos e imaginarios compartidos.

UN DISPOSITIVO DOCUMENTAL PERFORMATIVO PARA UNA ESCUCHA DECOLONIAL

Duración : 1h 10 min

Para todo público

Idiomas : Francés / Español

Capacidad ideal : flexible

Espacio : sala equipada
+ posibilidad de presentarse en espacios no específicos

Equipo en gira : 4 personas

Concepción, interpretación : J-Kristoff Camps,
Carole Rieussec, Lorena Méndez, Carry Fuentes

Responsable de producción : Elsa Froës

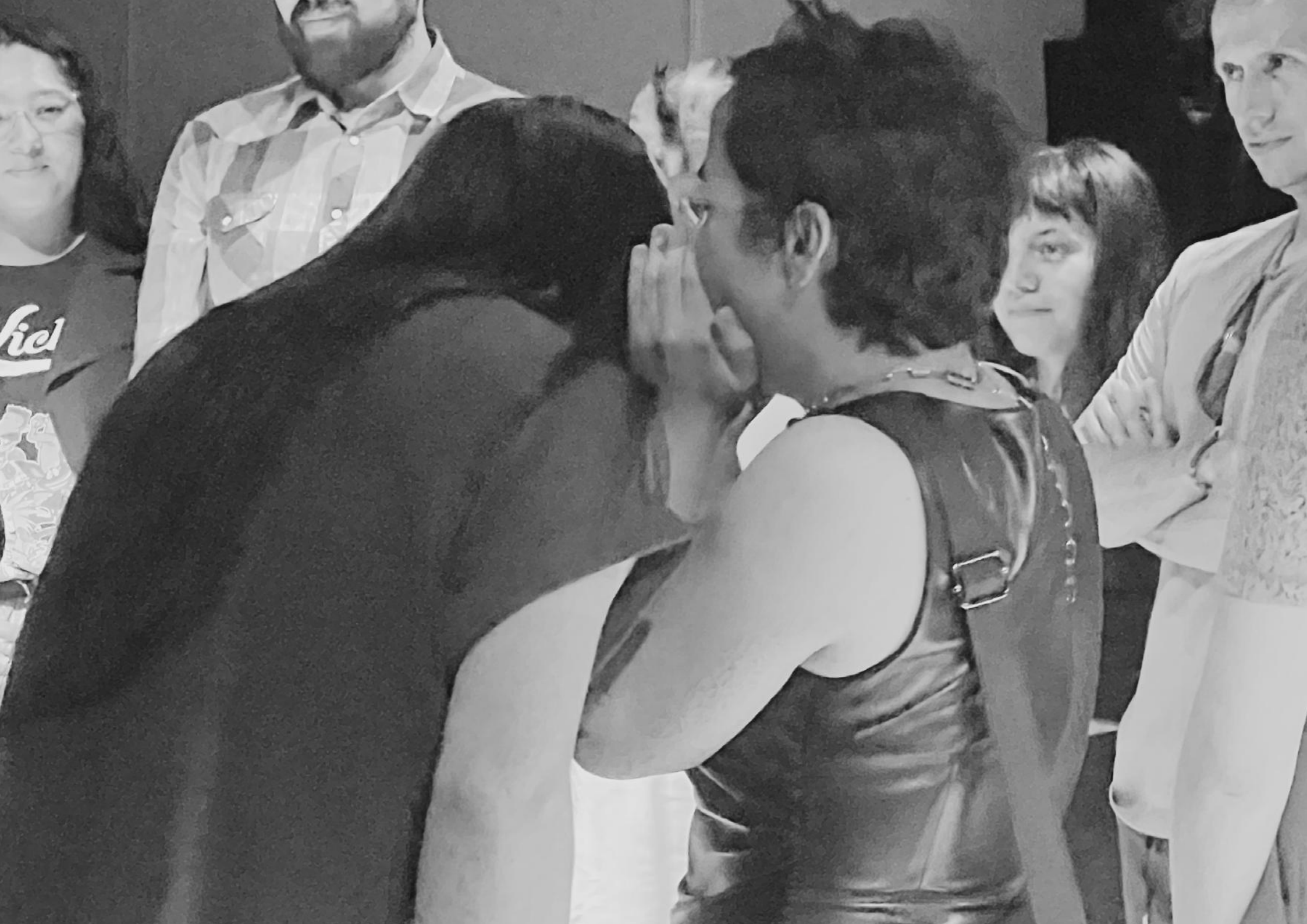
EQUIPO
Y SOCIOS

Producción : Compañía Kristoff K.Roll

Con el apoyo de : Instituto Francés de París, Instituto Francés de América Latina (IFAL), Casa de la Música Contemporánea (MMC), Centro Nacional de la Música (CNM), Fonoteca Nacional de México, CMMAS.

INSTITUT
FRANÇAIS

INTENCIÓN

«Constelación de escuchas» surge de una pregunta que ha estado presente en nuestras prácticas desde hace varios años: ¿cómo escuchar juntos en sociedades marcadas por las desigualdades en materia de visibilidad, voz y memoria?

Consideramos que escuchar no es una capacidad natural, sino una práctica contextual, moldeada por la historia, las relaciones de poder y las experiencias vividas. La escucha es una condición fundamental de nuestra relación con el mundo y con los demás. Sin embargo, no todas las voces son igualmente audibles: los mecanismos de dominación producen una forma de sordera colectiva. Escuchar podría compararse con respirar, un latido esencial de la existencia. Pero esta evidencia no es en absoluto automática; muy a menudo hablamos sin escuchar.

Por otro lado, la música electroacústica ha deconstruido el concepto de ruido: el ruido es música en el momento en que lo escuchamos. Es el oyente quien crea la música, al igual que el espectador crea la pintura.

A través de esta reflexión, llegamos a una conclusión: para reactivar la escucha y sacarla de ciertos atolladeros sociales y culturales, hay que reconectarse con el cuerpo. El encuentro con la Lleca reforzó esta intuición. Compartimos la misma convicción: el arte puede ser una herramienta de transformación social.

***Constelación de escuchas* se basa en el intercambio. Explorar la memoria auditiva del público es constituir un archivo colectivo, un espejo en el que una comunidad puede reconocerse.**

Esta «respiración de la escucha» supone una disponibilidad corporal. En el marco de la performance, el juego nos parece particularmente propicio para abrir los canales de una escucha colectiva.

Desarrollo de la performance

0.1/ Bienvenida – Antes de entrar a la sala, J-Kristoff, en el vestíbulo, se acerca a las futuras y futuros oyentes. Platica con ellos y les pide que hagan un sonido. ¿Puedes recordar un sonido que haya sido importante para ti? ¿Puedes imitarlo?

0.2/ Entrada del público – En silencio

1/ Viaje por un paisaje sonoro (imaginario), Lorena propone un viaje sonoro; toma de la mano a una, dos, tres y luego a X personas, y las lleva de un altavoz a otro, de un sonido a otro.

2/ Presentación sonora,

contextualización y encuentro con Kristoff K.Roll y el colectivo La Llecca

3/ Escucha intercultural decolonial

Cuatro percepciones de escucha sobre dos o tres fonografías elegidas a última hora de un acervo preparado previamente.

4/ Juego n.º 1 - Cantar su nombre y estribillo electrónico *(en interacción con el público)*

5/ Juego n.º 2: Teléfono árabe – Telegrama *(en interacción con el público)*

6/ Hablarle a una fonografía, *K.Roll y J.Kristoff (traducidos por Lorena y Cary) se dirigen directamente al sonido que existe en el espacio, difundido frente a ellos.*

7.1/ Sinestesia Sonido/Cuerpo - relación entre escuchar y tocar, *entrevista a la investigadora en neurología Lua Koenig sobre la sinestesia, en la que aborda el vínculo entre el tacto y la audición*

7.2/ Juego n.º 3: Sonido localizado en el cuerpo *(en interacción con el público)*

8/ Sacco y Vanzetti – « Here's to you Remix », *momento musical y performativo (Carry & K-Roll)*

9.1/ Banda sonora, *Lorena presenta la experiencia compartida que vivimos en el año 2025 en la prisión de la Ciudad de México; también evoca las acciones de «care» de La Llecca*

9.2/ Improvisación electroacústica de Kristoff K.Roll, *con los sonidos imitados*

*por los reclusos del reclusorio del norte de México
y los sonidos del día generados por el público*

10/ El mar – 4 formas de describirlo

*Pregunta final: ¿Te imaginas cómo escucha el
océano?*

*Se invita a las y los oyentes a recostarse para
escuchar una fonografía del mar. J-Kristoff, Cary y
Lorena se encuentran en medio del público. K.Roll
les hace preguntas. Y, uno por uno, la fonografía
se describe según cuatro modos diferentes de
escucha (escucha técnica o informativa; escucha
afectiva; escucha sensorial, memoria corporal;
escucha «reducida» al estilo de Schaeffer).*

«Constelación de escuchas » pone en circulación relatos, recuerdos e interpretaciones que se transforman según los contextos y las personas que los reciben. Las lenguas, las referencias culturales y las experiencias vividas se encuentran en un espacio bilingüe donde la traducción se convierte en un motor de creación.

La performance combina la escucha, el movimiento y la participación. A través de una serie de protocolos lúdicos, se invita a las y los espectadores a compartir recuerdos sonoros, a experimentar las resonancias del sonido en el cuerpo y a participar en una construcción colectiva del sentido. Una intervención de la neurocientífica Lua Koenig abre además un espacio de reflexión y juego en torno a los vínculos entre la percepción, el movimiento y la sinestesia.

A medida que los sonidos circulan entre los artistas, los participantes y los territorios, se construye una memoria común a partir de testimonios, relatos de luchas, voces a menudo invisibilizadas y huellas sensibles del presente. No busca producir un relato único, sino una constelación de puntos de vista que convierten el espacio de representación en un ágora sonora donde se cruzan historias individuales y colectivas, mientras que la escucha se afirma como una práctica de resistencia al borrado y al olvido.

Documento filmado

<http://kristoff-k-roll.net/site/index.php/hybrides/-constelacion-de-escuchas/>

CONDICIONES TÉCNICAS

Requisitos técnicos que debe proporcionar el lugar :

Mobiliario

- 2 mesas pequeñas con toma de corriente en la base, situadas en la línea del óvalo.
- 4 sillas negras para las artistas (2 músicas + 2 intérpretes).

Sonido

- 8 altavoces con pedestal (+ amplificadores) de buena calidad; el tamaño y la potencia dependerán del lugar, dispuestos en forma de óvalo detrás del público
- Un amplificador de guitarra adaptado para un micrófono SM58

Iluminación : Sencilla. No se requiere rejilla de protección

Asientos para el público

- Sillas y cojines para el público
- Los asientos están dispuestos en forma de óvalo. El centro de este óvalo es el espacio escénico.
- Espacio escénico de aproximadamente 30 m² (adaptable).

Tiempo de montaje / desmontaje :

Montaje: 2 horas una vez instalados los altavoces, la iluminación y la sala.
Ensayo de conexión: 4 horas / Desmontaje: 2 horas

Posibilidades de actividades culturales y mediación :

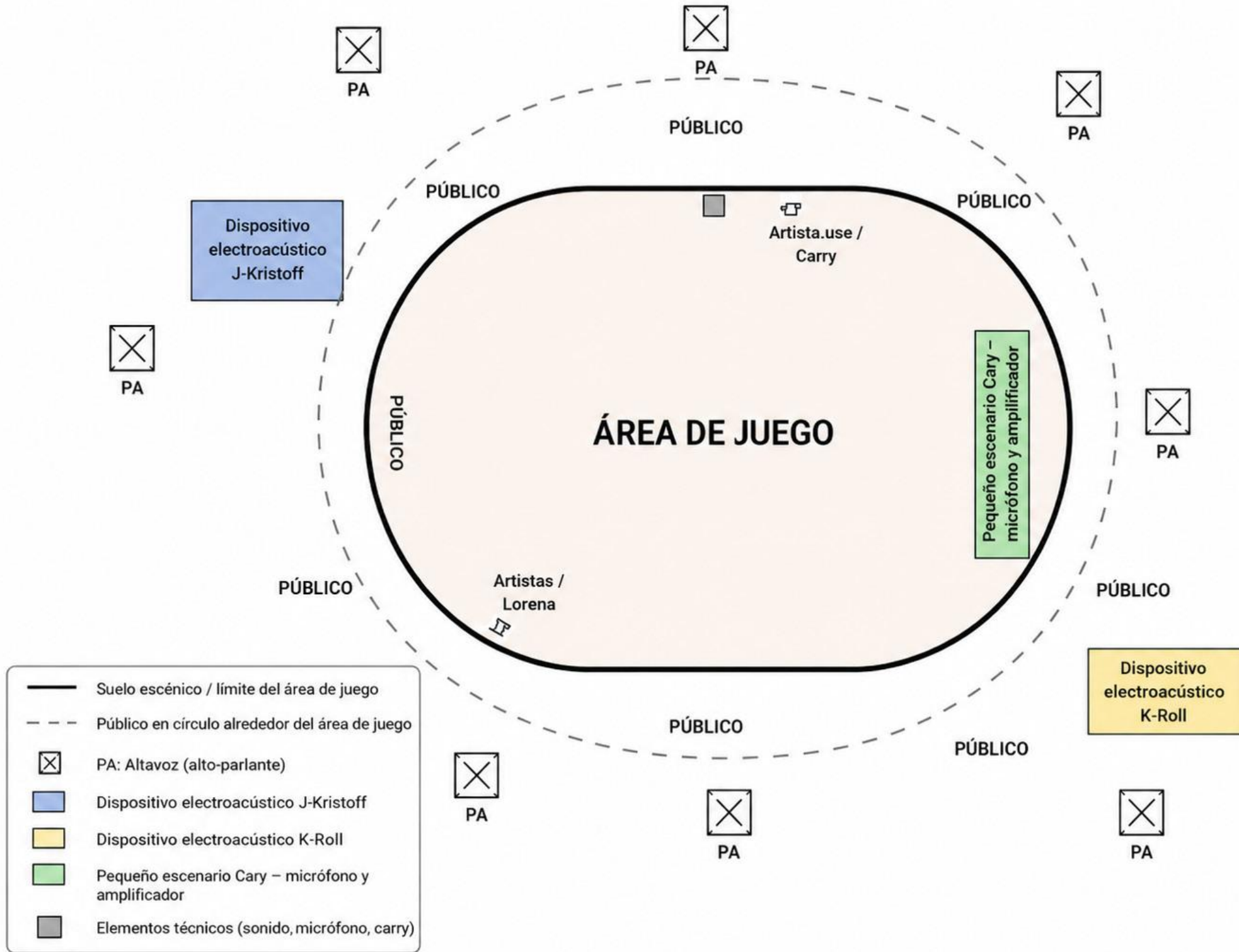
* TALLER / *Cartografía afectiva de la acústica del barrio: Taller de paseo en el que cada persona elabora un mapa de sus sensaciones respecto a la acústica del barrio.*

* TALLER / Escuchar con el cuerpo :

Exploración de las dimensiones táctiles y sensoriales del sonido, en relación con las experiencias de la neurocientífica Loua Koenig.

* TALLER-ENCUENTRO / Escucha interseccional y decolonial::

Analizar las formas de escuchar según el género, la clase social, la historia personal, el contexto cultural... comparar las formas de escuchar, deconstruir, abrir.

KRISTOFF K.ROLL

Fundado en 1990 por Carole Rieussec y Jean-Kristoff Camps, Kristoff K.Roll es un dúo de creación sonora que se encuentra entre las figuras más importantes del arte electroacústico y performativo contemporáneo. Su trabajo se desarrolla en la encrucijada entre la performance, la composición acusmática, el teatro sonoro, la radio y la instalación, en una búsqueda constante donde el sonido se convierte a la vez en materia dramática, espacio de escucha crítica y herramienta de relación.

Desde hace más de treinta años, desarrollan una práctica basada en la escucha, la recopilación de palabras y paisajes sonoros, y los dispositivos inmersivos. Su enfoque se centra especialmente en las voces invisibilizadas y los territorios periféricos, que transforman en materiales oníricos y políticos. A medio camino entre el documental y la ficción, sus creaciones inventan formas sensibles en las que se reinterpretan la memoria colectiva, el imaginario y el compromiso social.

Presentado en numerosos festivales e instituciones de Europa, América, África y Asia, su trabajo forma parte de una circulación internacional de proyectos y colaboraciones con artistas de diversos ámbitos (música, poesía, performance, cine, artes visuales). De este modo, continúan una investigación constante sobre las condiciones de una escucha compartida como experiencia estética y política.

LA LLECCA

Fundado en México por las artistas e investigadoras Lorena Méndez y Carry Fuentes, La Lleca es un colectivo feminista y abolicionista que, desde 2004, desarrolla prácticas artísticas y pedagógicas en contextos de encarcelamiento y exclusión social.

A lo largo de los años, el colectivo ha reunido a artistas, activistas e investigadoras de diversas disciplinas y diseña intervenciones performativas basadas en la participación, el intercambio de conocimientos y la experiencia colectiva. Influenciado por las pedagogías críticas, las prácticas feministas y los movimientos sociales mexicanos, La Lleca concibe el arte como un espacio de encuentro, transformación y reparación.

En el centro de su enfoque se encuentran la escucha, el cuidado y los afectos, considerados como herramientas para crear comunidades temporales con personas que a menudo se encuentran alejadas o excluidas de la esfera social. Para La Lleca, la intervención artística constituye un compromiso a la vez estético, político y social, capaz de abrir nuevas formas de relación, de memoria y de resistencia.

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constelación
de escuchas

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Constellation
d'écoutes

Kristoff K.Roll & La Lleca

Compañía Kristoff K.Roll
<http://kristoff-k-roll.net>
Frontignan, Francia

Correo electrónico artístico : kristoffk.roll@free.fr
Correo electrónico de producción : developpement@kristoff-k-roll.net

