

EL BEAT

A photograph of two men in a physical struggle, possibly a dance or a fight, set against a blurred background of foliage and a building. The man on the left is wearing a light-colored, long-sleeved shirt and light-colored pants, and is looking towards the other man. The man on the right is shirtless, showing his muscular build, and is wearing light-colored pants. He is leaning forward, with his arms extended towards the first man. The overall tone of the image is dramatic and intense, with a color palette dominated by warm, earthy tones.

¿Qué es El Beat?

EL BEAT es una narración multiplataforma que consiste en una experiencia de realidad virtual, un medimetraje (interactivo y lineal) y una instalación física. Narra la historia de Benkos Biohó, un africano esclavizado y fundador del primer pueblo libre de la América colonial, y la historia de sus descendientes, el pueblo de Palenque. Es un homenaje a la diáspora africana y al Black Power de América Latina.

El Beat (film)

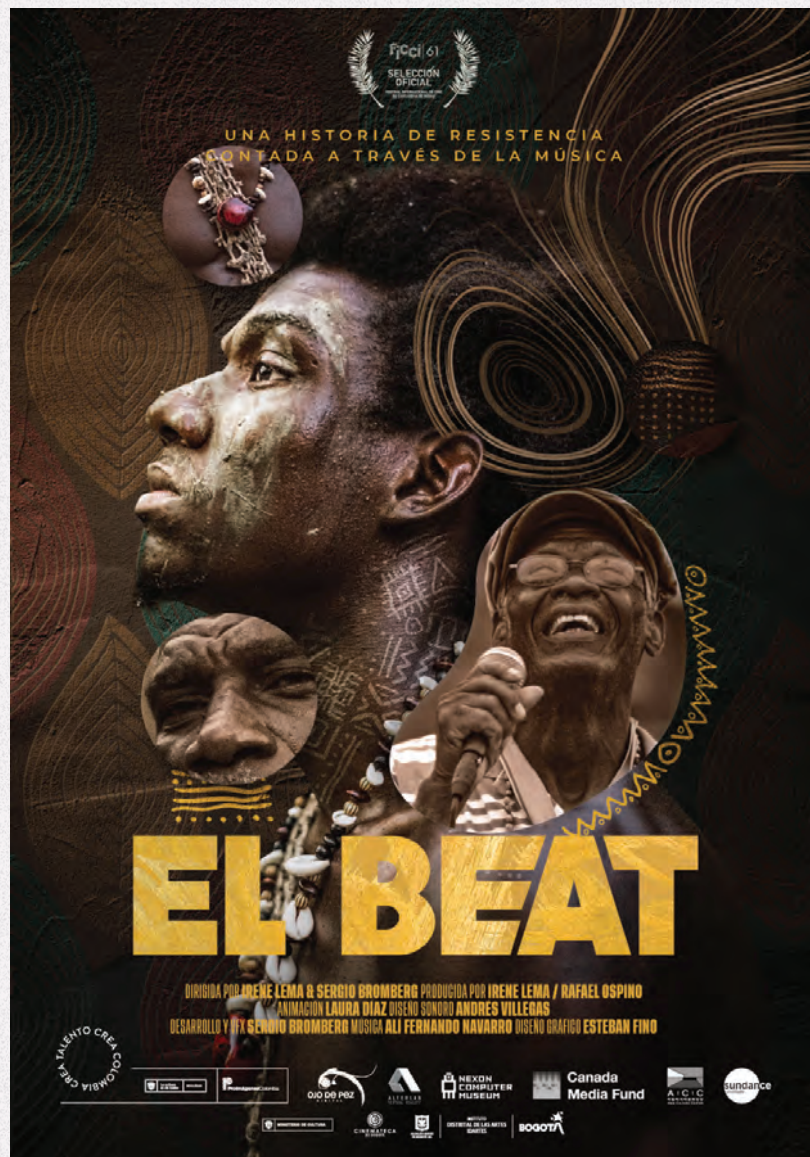
La película nació como un documental, y a través de las narraciones de sus protagonistas evolucionó hasta convertirse en un mediometrage híbrido (ficción + documental + interactivo). Relata la fuga de Benkos Biohó, el líder africano emancipado y su lucha por liberar a su pueblo de la esclavitud. Paralelamente, cuenta la historia de sus descendientes, el pueblo de Palenque y el maestro Rafael Cassiani a través de la lengua palenquera y la música. Es una historia de rebelión y resistencia traída hasta nuestros días.

El Beat VR

El Beat VR es un viaje desde la costa de Senegal hasta el territorio de Palenque, siguiendo la ruta de los hombres africanos esclavizados durante la colonia. Es una experiencia inmersiva construida con actores palenqueros naturales, insertados en un universo simbólico y onírico que combina pointclouds, modelado 3D y tiltbrush. El Beat VR explora el inicio de la diáspora africana en América Latina.

Marímbula

La puesta en escena física del proyecto es una instalación interactiva con un instrumento musical tradicional que genera reacciones en el espacio con las luces de la escena y activa grabaciones de campo y sonidos musicales del pueblo de Palenque.

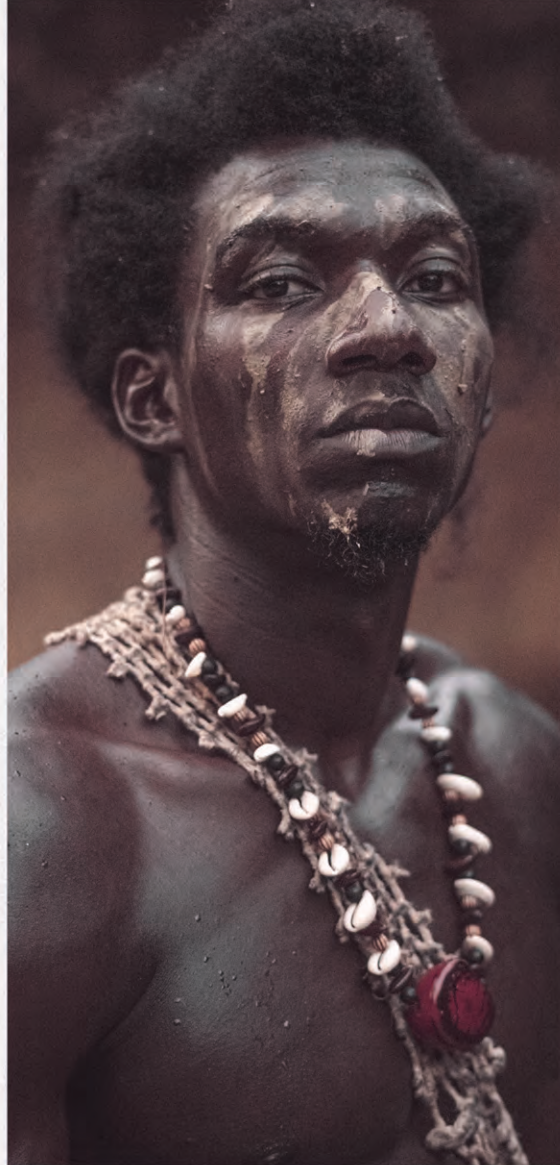

Acerca del proyecto

Hay proyectos que tienen vida propia y EL BEAT es uno de ellos. Es ante todo un proyecto musical y un campo de juego nos permitió experimentar con múltiples formas de narrar. EL proyecto nació en Cuba durante el rodaje de un documental. La riqueza de la música local nos llevó a reflexionar sobre el elaborado mestizaje de la música colombiana.

Nuestro primer abordaje para explorar la intrincada genealogía de la de la música colombiana consistió en generar encuentros musicales entre músicos tradicionales y contemporáneos del país, y así es como Jacobo Vélez y su grupo "La Mambanegra" viajaron a Palenque, en el caribe colombiano, para conocer al maestro Rafael Cassiani. Sin embargo, durante el primer rodaje, la importancia de la historia y la resistencia de Palenque cobró protagonismo. Es así como Benkos Biohó, el líder rebelde, acabaría ocupando su papel fundamental.

Más tarde, la creación de un universo onírico que permitiría recrear el inicio de la diáspora en América Latina se materializaría en una experiencia de realidad virtual, en la que quisimos contar con actores naturales de Palenque, razón por la cual el equipo decidió desarrollar un sistema volumétrico que permitiera capturar a los actores de una manera que fuera a la vez realista y maleable. La instalación interactiva surgió de forma natural como una manera de poner en escena el proyecto, y se desarrolló gracias al Asia Culture Center, en Corea del Sur.

Por último, este ciclo encuentra su cierre a través de una versión interactiva de la versión fílmica del proyecto. Queríamos crear una historia que nos permitiera divertirnos, pero acabó siendo mucho más que eso. Este proyecto se creó gracias al Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, Mincultura Colombia, CreaDigital, IDARTES, NewMedia (Proimagenes y Canada Media Fund), Sundance Institute y el Museo Nexon. Su estreno mundial tuvo lugar en SXSW y la película se proyectó por primera vez en el Festival Internacional de Cine de de Cartagena, mientras que el proyecto se exhibió completo por primera vez en la cinemateca de Bogotá.

Detras de El Beat

Irene Lema
Directora

Documentalista y creadora de contenidos XR. Su trabajo ha sido estrenado en festivales como el FICCI en Latinoamérica y el SXSW en EEUU, mientras que su obra ha sido seleccionada en espacios como el NewFrontier talent Forum en Sundance y el IDFAcademy en Europa. Ha sido becaria del Sundance Institute Interdisciplinary Program y del programa NewMedia (Proimagenes Colombia/Canada Media Fund) entre otros. También ha sido ganadora del premio documental y de creación transmedia del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia.

Carolina del Mar Fernández
Co-Directora de documentales

Carolina es documentalista y sonidista. Su proyecto 'Las Gaitas en la Nevera' muestra a músicos de la capital colombiana en su búsqueda de identidad - selección Nuevos Creadores FICCI 2005. Ha trabajado con músicas tradicionales y nuevas músicas colombianas buscando formas de comunicar los legados que han sobrevivido desde tiempos ancestrales. También tiene amplia experiencia en sonido directo, siendo una de las primeras mujeres en trabajar en este campo en Colombia, y actualmente hace parte de la Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico (ADSC). Como sonidista ha sido reconocida en varias ocasiones, incluyendo la nominación a los Premios Macondo 2016 como mejor sonido por la película 'Violencia' de Jorge Forero.

Sergio Bromberg
Codirector de medios inmersivos

Sergio es físico, codificador creativo y tecnólogo de VR con un máster en Tecnología Musical (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). En los últimos años ha trabajado como director tecnológico y programador de varios proyectos en la interfaz entre arte y ciencia. Como tecnólogo de VR, participó en Scarecrow (Sundance, 2020), Sim The Blind (BIFAN, 2020), RainFruits (Cannes, Tribeca, 2020), y recientemente codirigió El Beat (SXSW, 2023). Sergio trabaja actualmente como ingeniero de Deep Learning especializado en reconstrucción 3D para la startup coreana Recon Labs.

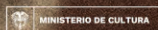
EL BEAT

Irene Lema ♦ (+57) 320 901 4291 ♦ irenelema@gmail.com

CREA TALENTO CREA COLOMBIA

Canada
Media Fund

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

