

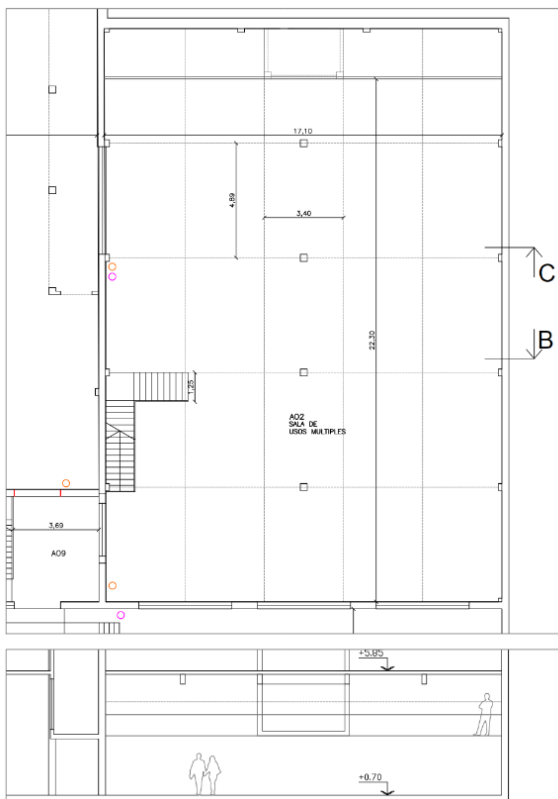
1. DESCRIPCIÓN

La Orquesta Desvío está conformada por más de 22 integrantes provenientes de diversas disciplinas y expresiones artísticas, generando un ecosistema creativo. Cada miembro aporta sus inquietudes, conocimientos y criterios, permitiendo una praxis transdisciplinaria que amplía las posibilidades de la interpretación, la composición y la experimentación sonora y performática. Esta diversidad enriquece el desarrollo artístico del conjunto y lo posiciona como un espacio de investigación y producción versátil para abordar proyectos originales.

Su trabajo se sitúa en la intersección entre la investigación, la experimentación y la composición musical, con un enfoque transdisciplinario que busca entender las fronteras del lenguaje artístico para expandirlas e interconectarlas. Lejos de una estructura rígida, la orquesta se configura como un cuerpo artístico dinámico y adaptable, capaz de generar

experiencias inmersivas y de alto impacto, articulando escritura, improvisación, tecnología y nuevas materialidades en cada una de sus producciones.

Se define como un "traductor social", integrando preguntas del contexto y reinterpretándolas a través de prácticas sonoras y performáticas. En sus procesos creativos, la orquesta incorpora metodologías de improvisación, notación gráfica, base de datos y tecnología interactiva para la creación de nuevas obras.

¿Dónde funciona?

Desde su residencia en **TaPeTe (Taller Performático Tecnológico)**, dentro del espacio **cheLA (Centro Heurístico)**

Experimental Latinoamericano), la orquesta dispone de un entorno ideal para la investigación y la creación. Este espacio cuenta con infraestructura técnica avanzada, promoviendo la experimentación con tecnologías sonoras, visuales y escénicas.

2. JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR

El proceso creativo en la Orquesta Desvío se estructura en torno a la planificación de situaciones de tensión entre lo previsible y lo emergente, combinando lo planificado con lo espontáneo, lo quieto con el movimiento. Esta dinámica se articula a través de protocolos de organización interna que permiten la creación colectiva desde un enfoque rizomático, donde el descubrimiento y la experimentación conducen los caminos de exploración creativa.

Este proceso de invención colectiva se compone de diversas etapas interconectadas: investigación, exploración sonora y performática, análisis y tratamiento de la información generada en cada encuentro, desarrollo formal, improvisación, escritura y performatividad. La flexibilidad de esta estructura permite la expansión orgánica de los materiales y la praxis y su análisis, facilitando la evolución del lenguaje propio de la orquesta.

La orquesta ha trabajado con una amplia variedad de materialidades, desde elementos referenciales del entorno hasta instrumentos tradicionales expandidos y articulaciones tecnológicas particulares. En su proceso creativo, la orquesta ha centrado su práctica en la producción de obras y situaciones performáticas que evidencian la transformación de sus propios métodos y una continua autoevaluación a través de instancias internas de reflexión.

Inspirada por la espontaneidad, la conciencia del contexto, las vanguardias y las tradiciones, la Orquesta Desvío busca generar espacios de sorpresa, sincronidad y experimentación en los que las subjetividades individuales se articulen en un presente colectivo fluido y sincero, proyectando nuevos horizontes en la creación artística.

Propuesta de valor y base conceptual

La Orquesta Desvío es un espacio donde la creación colectiva se vuelve una forma de investigación y experimentación constante. Se concibe como un laboratorio vivo, donde las prácticas artísticas no solo se desarrollan, sino que se expanden, se cuestionan y se reinventan. Cada integrante es un nodo en una red de interacciones, aportando desde su subjetividad y experiencia para conformar un ecosistema creativo en continua transformación.

A partir de su actividad, la orquesta ha explorado la posibilidad de ser un traductor social, un dispositivo que toma las tensiones y preguntas del contexto y las canaliza en experiencias artísticas. No se trata solo de producir sonido, sino de construir un lenguaje que dialogue con el entorno, convirtiendo la improvisación, la escritura expandida y la performatividad en herramientas de comunicación y pensamiento crítico.

La escucha atenta y el diálogo se constituyen como pilares metodológicos: escuchar al otro, al espacio, al contexto, a lo inesperado. Esta práctica activa de la escucha permite que la orquesta sea un lugar de traducción y reorganización del conocimiento, donde la información fluye de manera no lineal, dando lugar a nuevas formas de organización y creación.

En este sentido, la orquesta también funciona como un dispositivo que diluye lo traumático, transformando la preocupación en acción. Cada encuentro es una oportunidad para resignificar lo aprendido, olvidar temporalmente lo conocido y buscar lo genealógico del que hacer, situándolo en el aquí y ahora. La práctica se adapta como el agua, tomando la forma del recipiente que la contiene, manteniendo su esencia, pero transformando sus posibilidades.

Orquesta Desvío no es solo un ensamble: es una estructura en constante mutación, donde la música y la performance se inscriben en un campo de acción conceptual. Se trata de generar métodos propios, enlazados con nuestras prácticas, en lugar de seguir modelos preestablecidos y situados. No buscamos narrar, sino construir un campo de acciones en el que la abstracción y la interconexión de otras categorías teóricas y prácticas se conjuguen en un mapa de criterios orgánico donde se trabaje la subjetividad colectiva.

Preguntas centrales de investigación

- ¿Cómo nos sentimos parte de estar creando otra sociedad?
- ¿Cómo hacer que la información sea ordenada y distribuida por una organización popular y colectiva?
- ¿Cómo hacer que la información sea fluida para concretar un objetivo en común?
- ¿Cómo puede una orquesta redefinir las relaciones existentes?
- ¿Qué estrategias pueden facilitar la comunicación fluida para alcanzar objetivos comunes en un colectivo?
- ¿Qué metodologías innovadoras pueden desarrollarse para escribir y ejecutar música y performance en un contexto transdisciplinario?
- ¿Qué rol tiene la tecnología en la expansión material y conceptual de los instrumentos?
- ¿Estamos evolucionando como sociedad?
- ¿Evolucionamos hacia la barbarie?

- ¿Haces el instrumento o el instrumento te hace?
- ¿Cómo se registra una performance?
- ¿Cómo un dispositivo colectivo puede ser un espacio de transformación y traducción del contexto sociopolítico?

Cada una de estas preguntas guía la exploración de la orquesta, permitiendo que su práctica se mantenga en un estado de búsqueda constante, donde el proceso creativo no solo es una producción artística, sino también un acto de reflexión sobre el presente y sus múltiples posibilidades.

Metodología de trabajo

El trabajo de la Orquesta Desvío se organiza a partir de los siguientes ejes metodológicos:

- **Ensayos-laboratorio:** encuentros donde la improvisación, la escritura gráfica y la experimentación con tecnología interactiva son centrales.
- **Investigación y desarrollo:** exploración de materiales sonoros, dispositivos tecnológicos y estrategias de composición colectiva.
- **Creación de obras:** producción de piezas que integran distintas técnicas y enfoques transdisciplinarios.
- **Registro y documentación:** generación de archivos audiovisuales y escritos para la sistematización de los procesos creativos y su publicación en una plataforma adecuada para la comunicación general.
- **Vinculación con el público:** instancias de presentación abiertas con debates y devoluciones.
- **Sinceridad y posibilidad:** Para que la información sea fluida, requiere sinceridad de sus participantes para administrar posibilidades y dinámica eficiente del grupo.
- **Relatoría:** Un integrante en cada ensayo escribe todo lo que pasa en el encuentro de la orquesta.

3. OBJETIVOS Y PLANES 2025

Objetivos generales

- **Sustentabilidad con el fin** Conseguir fondos para honorarios para los integrantes e insumos para los procesos creativos

- **Sostener una organización creativa y colectiva en el tiempo**, fortaleciendo dinámicas de trabajo que permitan la continuidad y expansión de la Orquesta Desvío, promoviendo la participación activa y la integración de nuevas voces.
 - **Explorar y desarrollar nuevas metodologías de creación colectiva**, investigando herramientas que favorezcan la fluidez en los procesos grupales, integrando planificación, improvisación y exploración sonora en un equilibrio dinámico.
 - **Generar un espacio de experimentación e investigación transdisciplinaria**, propiciando el cruce entre diversas disciplinas artísticas y científicas para expandir el ecosistema creativo de la orquesta.
 - **Producir y documentar nuevas obras** que redefinan las formas de escritura y ejecución musical, combinando notación gráfica, improvisación estructurada y procesos colectivos de composición.
 - **Construir una plataforma de traducción social y cultural a través de la música**, utilizando la orquesta como un dispositivo de interpretación y reorganización del entorno social y cultural.
 - **Articular la creación artística con la conciencia ecológica y territorial**, explorando la relación entre arte y naturaleza a través de materiales sostenibles y problemáticas ambientales.
-
- **Promover la autonomía y la autoorganización en los procesos artísticos**, potenciando la autogestión, la co-responsabilidad en la producción de eventos y la gestión de recursos.
 - **Crear experiencias de escucha activa y participación colectiva**, diseñando situaciones en las que el público forme parte del proceso de construcción artística.

Objetivos específicos para 2025

- **Sustentabilidad con el fin** Conseguir fondos para honorarios para los integrantes e insumos para los procesos creativos
- **Creación y estreno de una obra colectiva**, basada en la investigación sobre notaciones experimentales y performatividad.
- **Registro y documentación de los procesos creativos**, consolidando una plataforma digital accesible.
- **Convocatoria de compositores externos**, ampliando el espectro de enfoques y metodologías en el proceso de creación.
- **Desarrollo y consolidación de estrategias de comunicación interna y notación gráfica**, facilitando la interacción y el diálogo dentro de la orquesta.
- **Expansión de la vinculación comunitaria y social**, mediante presentaciones, intervenciones y actividades abiertas que fortalezcan el impacto del proyecto.

Plan de acción 2025

Mes	Actividad
Enero - Febrero	Fase preparatoria: ajuste de metodologías y organización inicial.
Marzo - Junio	Ensayos y experimentación interna, consolidación del lenguaje musical.
Julio	Estreno de obras creadas dentro de la orquesta.
Agosto - Noviembre	Trabajo de la orquesta con integración de nuevas propuestas.
Diciembre	Estreno de obras creadas dentro de la orquesta.

Este esquema permite sostener una estructura flexible pero orgánica, garantizando la continuidad del trabajo, el desarrollo de nuevas metodologías y la consolidación de la Orquesta Desvío como un espacio de innovación en la creación colectiva y transdisciplinaria.

4. MARCO REFERENCIAL

Influencias y referencias internacionales

La Orquesta Desvío se inscribe dentro de una tradición de exploración sonora y performática que ha sido cultivada por diversas agrupaciones y artistas a nivel global. Su marco referencial se nutre de experiencias que han expandido los límites de la improvisación, la notación gráfica y la experimentación sonora. Algunas de estas referencias incluyen:

Europa:

- Zombie Zua (M. Mengelberg) ICP Orchestra
- GLOBE UNITY ORCHESTRA (Ámsterdam)
- Association for the Advancement of Creative Musicians
- Willem Breuker Kollektief
- Large Unit
- Fire Orchestra

Estados Unidos:

- Sun Ra
- Art Ensemble of Chicago (AACM)

- Butch Morris

América Latina:

- Movimiento Música Más
- Yarárá Colectivo fuera de Línea
- Ensemble Argentino de Improvisadores
- Moccobello Attias Blonde Electroacoustic Ensemble
- GEIM
- Sylvano Bussotti
- Organización Negra
- Orquesta FIMI (Chile), dirigida por Ramiro Molina
- Ensemble Generación Espontánea MX
- Liminar MX

Referencias conceptuales y teóricas:

- Mauricio Kagel
- Cornelius Cardew y la AMM (especialmente con The Scratch Orchestra)
- John Cage
- Morton Feldman

Performances y prácticas conceptuales:

- Organización Negra
- Partituras gráficas
- Cruces interdisciplinarios
- Derivas y prácticas de sorpresa

Referencias en Argentina:

- EISDUC
- Libro "Música Experimental Argentina"

5. ARTICULACIÓN CON PILARES TEMÁTICOS Y MATERIALIDADES CENTRALES DE CHELA

La Orquesta Desvío no solo habita el espacio de cheLA, sino que se vincula de manera activa con sus principios y líneas de trabajo. A través de la improvisación, la exploración y la escucha colectiva, la orquesta se inserta en un ecosistema de creación interdisciplinaria que fomenta la experimentación y el cruce entre arte, ciencia y tecnología.

Desde una perspectiva ecológica y territorial, la orquesta se inspira en la idea del **agua** como metáfora de su propia práctica: un flujo en constante transformación, adaptándose a los contenedores que la reciben, pero sin perder su esencia. En esta línea, la orquesta apunta a iluminar procesos invisibilizados, como la contaminación del agua o las dinámicas ocultas de los ecosistemas urbanos, incorporando estas reflexiones en su quehacer artístico.

El trabajo con **TaMaCo** (Taller de Materialidades y Construcción) refuerza esta exploración al permitir la creación de nuevos instrumentos y escenografías a partir de materiales sostenibles. Esta colaboración genera un vínculo sinérgico en el que la orquesta expande las posibilidades del taller y viceversa, fortaleciendo así la relación entre la investigación artística y la innovación material.

Asimismo, la presencia de un grupo diverso de artistas y creadores dentro de cheLA permite una retroalimentación constante sobre la manera en que habitamos y nos movemos en los espacios de expresión. La orquesta participa activamente en este proceso de reflexión, generando nuevas formas de relación con el territorio y su comunidad, desde una perspectiva situada y sensible.

La Orquesta Desvío establece colaboraciones con JETA y otros proyectos dentro de cheLA, fomentando un ecosistema creativo basado en el intercambio y la experimentación conjunta. Asimismo, desarrolla exploraciones en torno a la territorialidad, abordando el reconocimiento de la identidad del barrio de Parque Patricios y su entramado sociocultural. Este proceso implica no solo habitar el espacio de creación, sino también dialogar con su contexto, generando un vínculo dinámico entre la orquesta y su entorno.

6. EQUIPO Y RED

Equipo

La coordinación general de la Orquesta Desvío está a cargo de **Juan Litrica**, asistido por **Maxi Vaccarini**.

La Orquesta Desvío cuenta con más de **22 integrantes** que trabajan en una relación colaborativa, brindando apoyo en las diversas demandas surgidas dentro de **TaPeTe**. Este equipo multidisciplinario incluye **investigadores del CONICET, compositores, ensayistas, realizadores, artistas visuales, programadores, músicos relevantes de la escena, bailarines, entre otros**, conformando un entramado de saberes y prácticas que enriquecen el desarrollo de cada proyecto.

Más información sobre los integrantes de la orquesta en su CV breve: [Ver documento](#).

Dentro de **TaPeTe**, se articulan distintos proyectos vinculados a la Orquesta Desvío:

Red

La Orquesta Desvío establece vínculos con diversas organizaciones y plataformas que potencian su alcance y sostenibilidad.

7. RECURSOS

Materiales

- Instrumentos y equipo de amplificación.
- Espacios de trabajo: Sala **TaPeTe** y otros espacios dentro de **cheLA**.
- Instrumentos de percusión: **piano de ¼ de cola, marimba, timbales y gran cassa**.
- **Sistema de amplificación octofónico con subwoofer**.
- **Estructuras metálicas** para colgar dispositivos y elementos en altura.
- **Bandeja metálica en el techo** de la sala.
- **Proyectores de tiro corto y tiro largo**, pantallas de distintos tamaños y retroproyección.
- **Recinto acústico optimizado** para actividades musicales de alta exigencia.

Necesidades financieras

- **Honorarios para integrantes**.
- **Fuentes de financiamiento**: subvenciones, fundaciones, colaboraciones, donaciones.
- **Autogestión**: bono contribución, venta de comidas y bebidas, suscripciones.

Infraestructura disponible

La Orquesta Desvío desarrolla sus actividades en una **sala de 17 x 22 metros y 5 metros de altura**, equipada con **tecnología avanzada** y preparada para proyectos interdisciplinarios. Entre sus características se destacan:

- **Respuesta acústica de excelencia** en todas las bandas sonoras.
- **Estructura metálica ubicada a 4,30 metros de altura**, con amplia capacidad para montaje de equipamiento.

Recursos a conseguir

Para fortalecer el desarrollo de la orquesta, se requiere la adquisición de:

- **Mesa de mezcla digital.**
- **Cables, cajas directas y micrófonos inalámbricos con soportes.**
- **Software de sonido e iluminación.**