

« PLANCTON »

Olga MESA y Francisco RUIZ DE INFANTE

Tercer acto de la tetralogía

CARMEN / SHAKESPEARE

PRESENTACION PUBLICA "Tablao PLANCTON" : 3 de ABRIL 2016

Residencia de creación "El GRANER", Barcelona (Ca)

ESTRENO: 21 y 22 de ABRIL 2016

*Scène Nationale de Vandoeuvre-Lès-Nancy / Centre Culturel André Malraux
en colaboración con el CCN, Ballet de Lorraine, Nancy (Fr)*

Dedicado a Pierre Mercier. 1946-2016.

*(con nuestro profundo agradecimiento por toda su confianza, consejos, dudas fértiles
y acompañamiento desde el origen del proyecto)*

La coreógrafa y artista visual Olga MESA y el artista multimedia Francisco RUIZ DE INFANTE se encontraron en 2006 en el marco de un laboratorio realizado en Estrasburgo. Allí trabajan juntos por la primera vez en un proyecto de experimentación cuerpo/imagen/dispositivo/metodología.

Ambos son originarios del norte de España (Asturias / País Vasco) y conocían bien sus trabajos respectivos. De las conversaciones y los intercambios de esos últimos años, nace en 2012 el deseo de concebir un proyecto en común : **CARMEN / SHAKESPEARE**.

Este proyecto es el fruto de un diálogo, a veces violento, para establecer un mestizaje arriesgado entre varios territorios artísticos (danza, artes plásticas, literatura, música...) y así componer un objeto multifacetas generador de historias : ¿ una ópera contemporánea ?

Notas en torno al proyecto temático CARMEN / SHAKESPEARE (2012-2018)

Al confrontar la sonoridad de los *Sonetos de Amor* de Shakespeare a la de la ópera de Bizet surge una fuerza “barroca” (en el sentido estricto del término) ; la fuerza de una perla imperfecta modelada por el frotamiento de un mito con un inventor de mitos. Esa “perla” posee un núcleo explosivo que provoca, refleja y explicita algunos nudos humanos. ¿ Acaso no vivimos en un mundo sostenido por la angustia de un futuro incierto ?

En **CARMEN / SHAKESPEARE** mostramos de manera caleidoscópica como nuestra época es atravesada por tecnologías que controlan nuestros cuerpos y nuestras imágenes. En **CARMEN / SHAKESPEARE** mostramos también como esas mismas tecnologías (trampa, oportunidad y barrera) autorizan nuevas relaciones de poder, seducción, miedo, deseo, fascinación, incompreensión, complicidad, celos, pasión... ¿ Amor?

En **CARMEN / SHAKESPEARE** no interpretamos ni Carmen, ni Shakespeare. (¿ Seguro ?). Sin duda evocamos sus energías, sus tensiones, sus desacuerdos, sus ritmos, sus conquistas, sus obsesiones, sus pérdidas y abandonos...

En **CARMEN / SHAKESPEARE** el escenario es un verdadero e inevitable “campo de batalla”. Una metáfora del desorden de las relaciones humanas : la superposición de una serie de puntos de vista que alimentan incompreensiones y deseos cruzados.

Allí, somos a la vez directores de escena y personajes ; cómplices y rivales que se interpelan sin descanso intentando dominar un inestable dispositivo tecnológico que nosotros mismos hemos construido para tejer inadecuaciones espacio-temporales. La máquina tentacular de **CARMEN / SHAKESPEARE** nunca cesa de proponer imágenes y sonidos superponiendo tiempos; la máquina modifica jerarquías perceptivas, genera interruptores y escalas ... La máquina amplifica el brillo de algunos reflejos y la profundidad de todas las sombras. Frente a ella -a cada instante y en cada desplazamiento- el cuerpo debe reafirmar su singularidad y su libertad. Ese cuerpo debe, paradójicamente, rechaza ser un objeto (¿ del deseo ?) cara a todas esas tecnologías que lo hace existir.

La creación del proyecto completo **CARMEN / SHAKESPEARE** se está operando en un periodo de seis años (2012-2018) . En este tiempo, están apareciendo y aparecerán diferentes formatos y tiempos públicos : cuatro piezas coreográficas autónomas : Los Actos*, formas performativas para lugares no convencionales (los *Tablaos*), instalaciones audiovisuales, textos, vídeos, intervenciones en Internet y laboratorios de creación (los LAB_REC).

* “Acto 1 (el de la niebla)” -creación 2013-, en torno a la seducción.
Acto 2 “Acto Ausente (el de los crash_test)” -creación 2015-, en torno al conflicto.
Acto 3 “Plancton” –creación 2016-, en tono a la errancia.
Acto 4 “El ultimo acto (solos)” –creación 2017-18-, en torno a la muerte.

Notas en torno al capítulo 3 : PLANCTON (2016)

Plancton (Del griego antiguo planktós o «errante»)

Nombre genérico atribuido a la totalidad de organismos microscópicos que viven en suspensión en el agua. Los movimientos de dichos organismos presentan una aparente pasividad al entorno puesto que, a primera vista, aparecen como inaptos a luchar contra las corrientes

Virvuchar (Virvoucher. Honoré de Balzac "Théorie de la démarche" 1833)

El verbo «virvuchar» exprime la acción de ir y venir, dar vueltas alrededor de algo o alguien, levantarse y resentarse, cambiar de actividad de manera súbita, revolotear de manera desordenada, toquitectar. Virvuchar, consiste en hacer una cantidad de movimientos que no tienen finalidad precisa ; virvuchar consiste en imitar el vuelo de las moscas.

En un mundo en el cual los niveles de realidad resbalan unos sobre otros, tres pantallas-personaje, un « charco » echo de trozos tecnológicos y dos cuerpos intentaran sincronizar diferentes narrativas. ¿ Un Diálogo de Sordos ? Para la tercera parte de la tetralogía CARMEN / SHAKESPEARE hemos construido un puzle de imágenes y de sonidos en los cuales la potencia de la tecnología, aquí extrañamente autónoma, fabrica trampas en directo.

El hombre y la mujer se encuentran de nuevo frente a frente, aquí y ahora.

¿ Aquí y ahora ? ¿Aquí ? ¿Ahora ? Nada es estable.

En realidad ellos intentan encontrar un equilibrio. Pero las amplificaciones y los lapsus de la Máquina (aquí completamente destripada) hacen la labor muy difícil.

« ¿ Te acuerdas ? »

Ellos no saben donde agarrarse.

En PLANCTON estaremos en la errancia; tendremos que comentar, mentir e incluso mentirnos a nosotros mismos.

« ¿ Te acuerdas ? »

Las cosas existen por el simple hecho de nombrarlas. Todo estará allí. ¿ Allí ?

« ¡ Todo será posible ! »

Jugando a lo verdadero y a lo falso, al relato y al comentario, construirán en escena una película en3D.

« ¿ Debiéramos decir en 4D ? ¿ Cuatro Deseos ? »

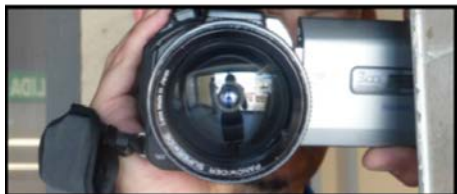
Aquí todo será muy resbaladizo.

« ¿ Estas seguro ? ».

¿ Y tú ?

En PLANCTON, un narrador acompañará nuestras marionetas ; sabrá todo. Él conoce muy bien el final : Los cuerpos del hombre y de la mujer estarán en plena hemorragia de deseo ; a veces, parecerá que tienen confianza en el control de sus impulsos ; los tiempos y los espacios estarán mezclados, subrayados y contradichos ; las memorias serán reconstituidas .

¡ Sí ¡, de cuando en cuando, algunas fuertes corrientes más o menos robotizadas , harán naufragar toda resistencia. El destino marcará su ley. Poco a poco descenderemos con ellos hacia *El último acto* ; el de la muerte. Aquél que habían siempre rechazado con su amor.

«PLANCTON»

Estreno : 21-22 abril 2016 // Duración : +70 minutos

SN Vandoeuvre les Nancy en partenariat con el CCN Ballet Lorrain (Nancy)

• **Coreografía, dispositivos audiovisuales, imagen, sonido y textos:** Olga MESA y Francisco RUIZ DE INFANTE

- **Sonidos adicionales:** Extractos de la opera « *Carmen* » de Bizet (en sus múltiples versiones) + otros en preparación.

- **Textos adicionales:** « *Sonetos* » de William Shakespeare (trad. de Robert Ellrodt, François Victor Hugo, +.....), libreto de la opera « *Carmen* » (Henri Meilhac y Ludovic Halévy a partir de la novela de Prosper Mérimée) ; « *L'Amour du loup et Autres remords* » de Hélène Cixous + otros (en preparación)

• **Cuerpos necesarios/operadores / interruptores / imaginados (en escena) :** Olga MESA y Francisco RUIZ DE INFANTE.

+ Un coro de interlocutores vía las imágenes y los sonidos : Sara VAZ, Lucia RUIZ DE INFANTE, Meryem JAZOULI (+ otros en preparación).

• **Dirección Técnica :**

Frédéric APFFEL

• **Colaboración Técnica (Es) :**

Daniel MIRACLE

• **Programación dispositivo video:**

Prince N'GOUDA BA

• **Rodajes vía streaming:**

Kevin SENANT

• **Web master (site internet y coordinación rodajes skype):**

Tayeb BAYRI

• **Producción:** Cie Olga Mesa - Hors Champ //Fuera de Campo

• **Coproducción :** CCN Ballet Lorrain (Nancy) en partenariat con el Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandoeuvre-Les-Nancy • Pôle Sud, CDC (Centre de Développement Chorégraphique de Strasbourg) • MOD, Marseille Objectif Danse (Friche la Belle de Mai) • Fundación Botín (Santander) –dentro del programa de Ayudas a becarios 2015- • DRAC Alsace, Arts Plastiques, Strasbourg – dentro del programa de ayudas individuales a la creación 2015-.

• **Apoyos / Complicidades :** El Graner-Mercat de les Flors / Barcelona • Centre des Rives / Autour de la Terre (Vaillant, Francia)

• Fabrique de Théâtre / Friche Laiterie (Estrasburgo) • Espace Darja R2D (Casablanca, Marruecos) • Instituto Cervantes (Casablanca, Marruecos) • ACE • Villa La Brugère, Arromanches (Francia) • Es Baluard *Museu d'Art Modern i Contemporani* de Palma de Mallorca.

• **Administración :**

Mathias GAUTHIER-LAFAYE / **Delegado de producción :** Ornella GATTI

• **Comunicación :**

Laure WOELFLI

• **Acompañamiento :**

Pierre MERCIER, Roberto FRATINI SERAFIDE, Irene FILIBERTI

Cie. Olga Mesa // Hors Champ // Fuera de Campo
www.olgamesa.eu www.lillas-pastia.net

La Cie Olga Mesa // Hors Champ // Fuera de Campo esta subvencionada por el Ministerio de la Culture et de la Communication Francés - DRAC Alsace y la ciudad de Estrasburgo (cie convencionada 2014-2016)