

ANTES QUE CAIGA LA NOCHE

Co-producción Centro Cultura Contemporánea Barcelona (CCCB)
Con el apoyo en residencia del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque Madrid
Beca Barcelona Crea 2022
Beca de Investigación OSIC 2022
Estreno Octubre 2023 - CCCB
Estreno en Madrid en Conde Duque enero 2024

En busca de otros posibles co-productores e invitaciones a presentar la pieza a partir de febrero 2024

¿Por qué *La Illiada*? // Pienso que *La Illiada* es ante todo la confrontación entre una sociedad determinada con el sistema de valores de un mundo que le precedió, legendario y heroico. Y por otro lado es la historia de un hombre que se enfrenta a sí mismo para acabar asumiendo la función que cumple en ese grupo y que le da sentido como individuo. La lectura de este texto es siempre nostálgica. Y esta es una de las muchas cosas que nos siguen conectando a él: esa mirada perpleja ante un mundo que se nos escapa y que imaginamos mejor que el que vendrá. ¿Pero cómo explicar *La Illiada*? Su importancia en la Historia, la modernidad de sus recursos narrativos y de los temas que trata, y sobre todo, cómo transmitir en una hora de performance la fuerza que tiene la palabra en este texto, de qué manera con ella se dignifica al otro para dignificarse uno mismo. Creo que la mejor manera es explicarlo a través de nuestros artistas contemporáneos de la palabra: los rappers. Eso es esta pieza: una mirada escénica y una reflexión estética a la obra fundacional de la literatura occidental mediante el lenguaje del rap y de la cultura hip-hop.

Dicen que los clásicos son aquellos libros que uno conoce aunque nunca haya leído. Pero cada vez menos gente tiene referencias sobre *La Illiada*. Ni siquiera Brad Pitt es capaz de fijar esta obra en el imaginario colectivo de las nuevas generaciones. Y aunque se trata de un texto que inspiró las Artes de todas las épocas y fijó un modelo de sociedad basado en la guerra se nos hace cada vez más difícil interesarnos por su lectura. Yo creo que leer un clásico hoy en día es un acto de rebelión, una manera de engañar a la máquina. Mónica Miró suele decir que “La Illiada es vida”. Es imposible explicar el sentido de esta reflexión. Hay que leer la obra, vencer las barreras idiomáticas, culturales y morales que nos separan de la gente que leyó y estudió esa obra para entender qué quiere decir Miró con eso de que “La Illiada es vida”. Mi propuesta es que la mejor manera de re-presentar esa vida y acercarla para incentivar la lectura de ese clásico es recurrir a la cultura hip-hop.

Pienso que hay una clara analogía entre los aedos y los Mcs. Aquellos supieron mantener vivos los relatos que Homero recogió luego en el texto. Los Mcs como los aedos, hablan del mundo en el que vivimos, cantan sus historias, y también cantan sobre sus héroes y sus dioses. Ambos cantan en verso, con estructuras métricas que dan forma al pensamiento para que llegue mejor al otro. “Palabras aladas” llama Homero a esos versos. Pero no se trata de “contemporaneizar” *La Illiada* de colocarla en un contexto cotidiano, como quien ubica al Rey Lear en las oficinas de una multinacional; quiero pensarla desde nuestros propios cánones, presentarla y cantarla con las palabras, la respiración y el ritmo propio de

un estilo musical que nos es familiar y universal como es el rap. Y colocarla en un no tiempo y un no espacio que es el espacio eterno de la batalla, la batalla del individuo frente al otro y frente a sí mismo. Porque en resumen *La Illiada* es la historia de Aquiles, un individuo que se enfrenta ante todo a sí mismo y a la dicotomía entre el deber y el querer, entre el odio y el amor, entre la paz y la guerra.

Los tres performers que vemos en escena imantan las ideas que hay en el texto. Por un lado la fuerza, la violencia, las pasiones, las virtudes y defectos del hombre; por otro la belleza y la tragedia de la guerra, lo sublime; y al final de la escena siempre algo que es superior, más allá del hombre y que la Dj explica desde su set de looperas y bandejas. Nos hablan con los distintos estilos que manejan, con letras que han escrito a partir de la lectura y análisis en grupo del texto, y también con textos robados de libros clásicos como el Eclesiastés, El Arte de la guerra o la propia Illiada. Nos cantan porque en realidad se cantan a sí mismos, se explican a sí mismos. Nos encontramos con capas de sentido desde la imagen de una generación que no sabe cómo definirse a la imagen de la guerra, desde lo contemporáneo a lo eterno, desde lo mitológico a lo social, para descubrir la impresión que un texto pilar de nuestra cultura dejó en este grupo de trabajo.

*“(...) Yo no soy dios, era mentira...
Las gotas de sangre, mi mundo, mi ira,
la verdad, mi cara, mi cuerpo, la vida.
Voy a morir solo, palabra, la rima.”*
Breaker Hus

*“(...) Y yo pongo cara de perra
Y soy fiel
Pongo cara de perra
Y soy fiel
Pongo cara de perra
Y no ladro
Porque las caras de perra
Se portan bien”*
Celia B Soul

*“(...) un tiempo para amar,
y un tiempo para odiar;
un tiempo para la guerra,
y un tiempo para la paz.
un tiempo para la guerra
y un tiempo para la paz”*
Eclesiastés

Registro de los 10 primeros días de trabajo (tener en cuenta que se trata de una sesión de trabajo en el principio del proceso:

<https://vimeo.com/manage/videos819424069>

PW: AQLN

DJ-MC
ESKARNIA

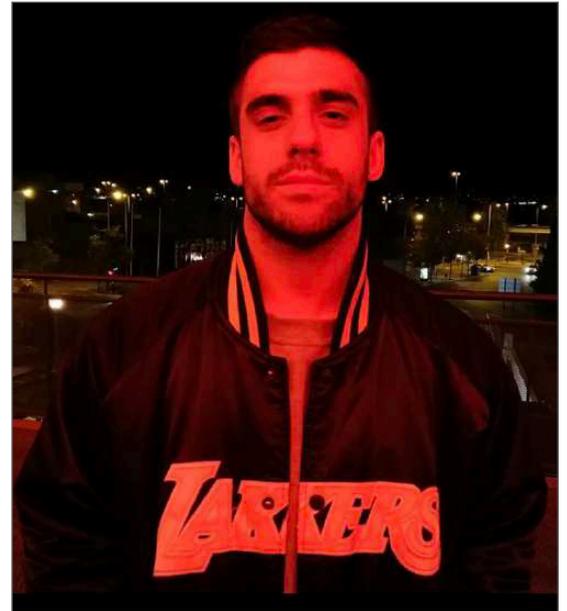
Eskarnia es una rapera, productora musical y dj. Combina sus letras de rap con diferentes estilos y géneros escénicos. Desde el año 2000 ha pasado del rap más underground a fusionar sus letras con poesía y otros géneros literarios como el teatro y la narrativa.

IG: <https://www.instagram.com/eskarnia/>

MC BREAKER
BREAKER HUS

Breaker a.k.a "Urano" es un artista de la escena Urbana/ HipHop. Es bailarín, mc y productor, que durante veinte años de recorrido ha desarrollado un estilo caracterizado por su intensidad, fuerza y crudeza lírica. Una de sus mayores obras es U.R.A.N.O. un trabajo conceptual que se desarrolla en una misma atmósfera

IG: https://www.instagram.com/breaker_hus/

MC DANCER
CELIA B SOUL

Celia Fernández Escobar es periodista, rapera y poeta procedente de Madrid. Ha publicado un disco (Estaciones), y varios temas y colaboraciones. Ha trabajado como guionista y creadora de contenidos para diversos programas de televisión, películas y festivales. Comenzó a escribir poesía con 7 años. Ha participado en La Surada Poética, el festival Kerouac de Vigo, La Noche de Los Libros y Vociferio, entre otros espacios. En 2021, fue finalista del II Premio Poesía Viva. El pasado mes de mayo publicó su primer libro, "Ciudad de los otros", junto a la editorial La Imprenta.

IG: https://www.instagram.com/celia_bsoul/

Gaston Core/ Concepto, dirección y coreografía

Nacido en Buenos Aires se formó como intérprete desde muy joven. Comenzó estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Buenos Aires pero los suspendió para venir a Europa donde reside desde 2002. En Barcelona estudió Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre. Tiene un máster en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. En el 2008 se interesó por la gestión cultural y proyectó y dirigió un Festival de calle y sala financiado por el Ayuntamiento de la ciudad de

Terrassa y el Centre d'Arts Escèniques de esa misma ciudad (CAET). En 2012 decidió dedicarse en exclusiva al proyecto de la Sala Hiroshima, el cual concibió y dirigió hasta su cierre en noviembre de 2021, centrándose en el apoyo, producción y difusión de las tendencias más innovadoras de la escena contemporánea internacional. Desde entonces ha vuelto a la creación y producción de sus propios proyectos escénicos centrados en la investigación en la mecánica del movimiento y el poder evocativo de la palabra. Su primer solo fue seleccionado para el Aerowaves Artist's Priority List 2022, para la red Dansnat Sverige (Suecia) y para el catálogo Danza Escena 2022 y ha girado internacionalmente en más de 20 países de Latinoamérica, Europa y Asia en plataformas como PACT Zollverein, Dansens Hus Oslo o La Briqueterie. Su segundo solo fue reconocido por la Crítica de Cataluña con el premio a Shreyashee Nag como mejor bailarina.

Artistic Team

Concepto, dramaturgia y dirección: Gaston Core

Composición musical: Eskarnia y Jorge da Rocha

Con letras de Celia B Soul, Breaker Hus, Eskarnia y otras fuentes a partir de la lectura y análisis colectivo de *La Illiada*

Asesoramiento académico: Mònica Miró Vinaixa

Coreografía: Gaston Core en colaboración con los intérpretes

Estilismo: Eva Bernal

Technical Care: Manuel Ordenavia y Valentina Azzati

Producción y contacto: Gaston Core

hola@gastoncore.com

+34 686 289 274