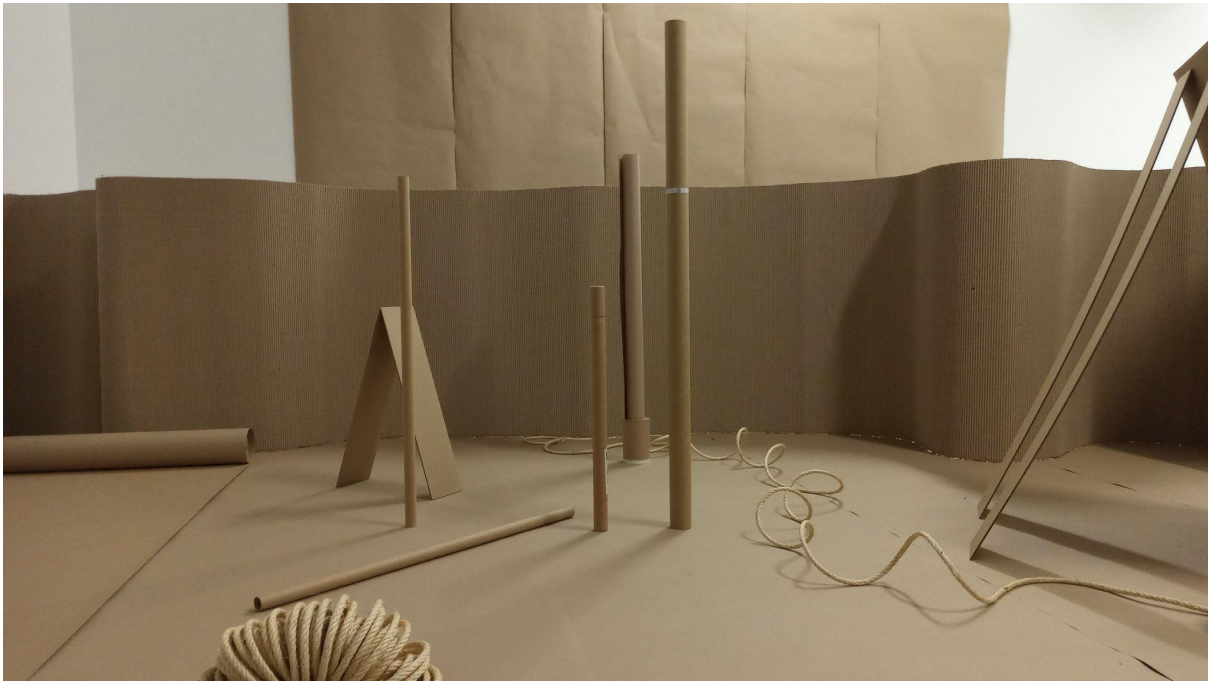

COSA. INTERVENIR UN CUERPO

Macarena Recuerda Shepherd

www.macarenarecuerdashepherd.com

Una producción de Antic Teatre (Barcelona), Con la colaboración del Gobierno Vasco, Azkuna Zentroa (Bilbao), Conde Duque (Madrid), de La Caldera (Barcelona), Réplika teatro (Madrid), Harrobia (Bilbao), Zornotza Aretoa (Bizkaia) y D 8 Sorkuntza Faktoria (Bilbao)

Estreno el 4 de mayo del 2023 en Azkuna Zentroa (Bilbao)

Del 25 al 28 de mayo y del 1 al 4 de junio del 2023 en Antic teatre (Barcelona)

Idea original: Macarena Recuerda/ Creación: Macarena Recuerda, Jorge Dutor y Maia Villot/
Intérpretes: Macarena Recuerda y Maia Villot/ Vestuario: Jorge Dutor/ Iluminación Ana da Graça/
Espacio sonoro: por confirmar.

Sinopsis:

"Cosa" es una investigación sobre el cuerpo intervenido. Un laboratorio coreográfico donde se investiga cómo con distintos materiales y objetos pueden afectar el cuerpo del intérprete generando múltiples lecturas. A través de la composición y el uso de diferentes materiales observaremos cómo el cuerpo se transforma. Abriremos tres líneas de investigación: forma, movimiento y sonido, centrándonos en la mirada y las posibles interpretaciones que genera en el imaginario del que observa. Trabajaremos con materiales como cinta carrocero, tubos de cartón, papel de embalar, cartón, o cualquier material que se entienda como material de embalaje. Con estos envoltorios el cuerpo queda cosificado, convirtiéndolo en objeto y produciendo extrañeza. Recurriendo al efecto de distanciamiento que inevitablemente nos hace reflexionar sobre aquello que observamos ya que no lo comprendemos. Lo escenográfico va ocupando cada vez más el espacio llegando al momento en el que el cuerpo desaparece totalmente de la escena y sólo queda la coreografía de los objetos.

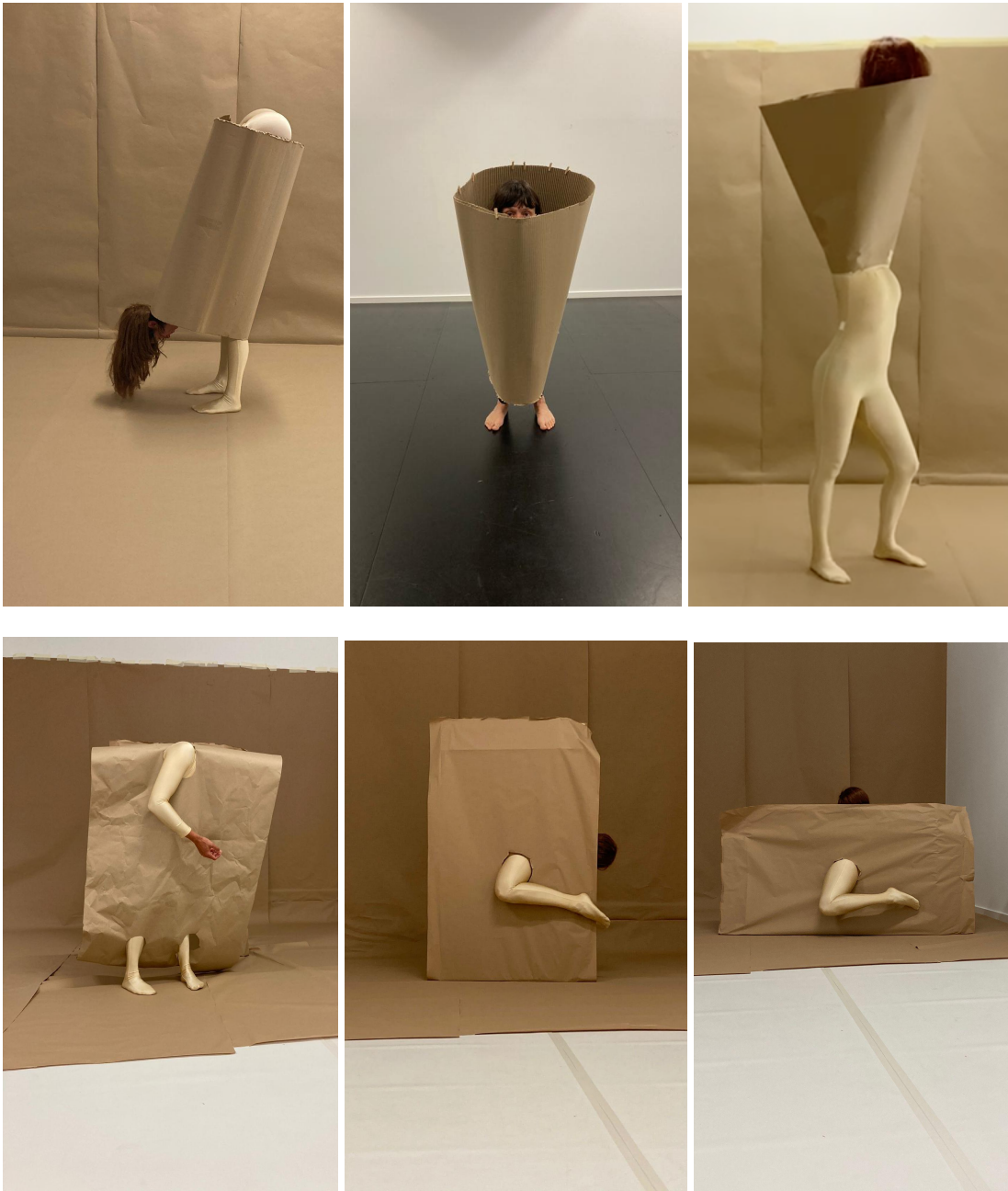
Sobre el distanciamiento brechtiano. El efecto de distanciamiento (en alemán efecto de extrañamiento) consiste en que la obra se centre en las ideas y decisiones, y no en intentar sumergir al público en un mundo ilusorio cayendo la catarsis. El teatro épico pretendía que el espectador mantuviese la distancia adecuada para pensar sobre lo que ve y no ser arrastrado por las emociones. A través del extrañamiento, el espectador sale de la obra y esto le permite observar y pensar sobre ella.

Esta primera etapa de investigación la hemos dedicado a pensar en cómo podrían ser esas imágenes que a través del extrañamiento generan atracción y reflexión. Imágenes que no se explican pero que pueden llevar a otras imágenes, ideas o relatos. De alguna manera esa extrañeza mantiene activo al espectador, obligándolo a gestionar aquello que ve.

"Imágenes disidentes o que desacatan la normalidad. Capaces de hacer o deshacer estereotipos comunes." "Detenerse en lo mínimo para detenerse en lo distante."

"La fuerza de una imagen se funda en su potencial diferencial" Andrea Calderón Soto.

"Crear es separar una imagen de todos los clichés, volviéndola contra ellos" G. Dealuze.

Pensar en la fuerza de las propias imágenes.

Pensar en cómo entrenar la mirada indisciplinada.

“La fuerza poética y política de una imagen reside en su potencial diferencial, capaces de hacer y deshacer estereotipos y lugares comunes” P. Vauday.

Análisis de las imágenes:

¿Qué es una imagen?

Podemos entender por imágenes aquellas que vemos en 3 dimensiones o que se reproducen como obras en distintos soportes. Estas últimas son las **imágenes gráficas**.

Otras son aquellas que aparecen como una ilusión a través de efectos ópticos, espejos, proyecciones, alucinaciones, apariencias o fantasmas. Estas son **imágenes perceptivas**.

Y otras, aquellas que se construyen en la imaginación de la mente a través de los sueños, ideas, recuerdos, poemas o descripciones. Estas son las **imágenes mentales**.

En mi caso me he centrado a pensar sobre las imágenes perceptivas y en las mentales teniendo en cuenta que el sonido también genera imágenes.

Leyes perceptivas:

"COSA. INTERVENIR UN CUERPO forma parte de una investigación sobre las leyes perceptivas y lo que éstas generan cuestionando la realidad. Esta investigación ha dado como frutos una trilogía, "COSA" es la tercera pieza que cierra la investigación.

En esta ocasión, los efectos ópticos se trabajan desde el extrañamiento y nos ayuda a crear un imaginario que impacta o cuestiona lo que vemos.

Para "COSA" nos hemos centrado sobre todo en las leyes de cierre, continuidad, semejanza y perspectiva.

La ley de cierre: el cerebro tiende a completar una imagen de la que sólo puede ver una parte. Imaginando como es el resto a pesar de desconocerlo.

La ley de continuidad: Cuando una imagen se repite como un patrón, el cerebro le da continuidad de manera infinita aunque ésta salga del encuadre o continuidad de color.

La ley de semejanza: Lo que se parece, tiende a asimilarse como la misma cosa. Si las diferencias son pequeñas, se obvian.

La ley de perspectiva: Esta es la más evidente. A través de la perspectiva podemos crear nuevas y disparatadas formas.

Estas leyes nos permiten trabajar profundamente con el extrañamiento. El cuerpo de las intérpretes siempre fragmentado obliga al espectador a imaginar cómo es ese cuerpo que se construye desde una lógica alejada de lo que entendemos como cuerpo. En algunos casos podemos pensar que hay más de un personaje y, en otras, ninguno. jamás ver el rostro también aporta a esa incertidumbre inquietante que tanto nos interesa. El movimiento no es natural. Estos personajes se desplazan por el espacio vestidos de objetos geométricos con un artificio extraño. La Bauhaus, los futuristas de las vanguardias, son algunas de nuestras principales referencias, a lo que en la calidad del movimiento se refiere.

El espacio:

La pieza está compuesta de dos partes. Una primera parte que es un trabajo de cuerpo y una segunda parte que es un trabajo totalmente sobre la escenografía, a la que llamamos coreografía de los objetos.

Esta escenografía está compuesta por materiales que se despliegan ante nuestros ojos, como cuerpos que se desplazan por el espacio.

Entender coreografía de los objetos, desde el desplazamiento y las apariciones de los materiales a través de sistemas de tramoyas. Entender como movimiento la posibilidad de desplegarse al estilo Pop UP. Y entender la danza desde el movimiento que se produce en la escenografía cuando cambiamos la perspectiva del enfoque de la luz, la cual desplaza sombras y crea nuevos volúmenes.

Inspirándose en los escenógrafos Grodon Craig y Adolphe Appia, entendemos el espacio como arquitectura y la luz como transformación del espacio.

Otro de nuestros musos es Bruno Munari, artista visual y pedagogo. Su obra "Esculturas de viaje", piezas de Pop Up que permiten viajar en una maleta y exponerlas en cualquier momento, es una de las referencias que nos ha ayudado a pensar sobre la posibilidad del pop up como objeto danzante.

Y por último, el escenógrafo Xanti Schawinsky que perteneció primero a la Bauhaus y, más tarde, a Black Mountain College, es quizás quien más nos interesa por su austeridad y trabajo con los materiales brutos.

En nuestro caso, no pretendemos crear espacios a través de escenografías, si no a través de materiales que siempre se muestran como tales en su crudeza. Para ser más específicos pondremos como ejemplo el material cartón y el objeto de caja.

Lo coreográfico:

Algunas notas del diario llevado a cabo durante nuestra investigación:

Movimiento continuo que se transforma constantemente sin detenerse, sin colocar un foco concreto que de pistas al espectador.

Cada imagen borra la anterior, no existe narración, las acciones no se acumulan, no se explican. Evocan posibles, generan ideas.

Composición, ritmo, espacio, cuerpo y objetos. Referencia: mecanismo que activa consecutivamente los diferentes elementos que vemos en escena.

Objetualización del cuerpo a través de la intervención de los objetos sobre él, pero también la objetualización del cuerpo como suma de elementos para la composición de la escena.

Sobre la escena danzan los cuerpos, la escenografía, la luz y el sonido.

Recepción compleja de la realidad doble: el truco queda a la vista. Los dos planos: realidad y ficción, se muestran al mismo tiempo a través de los propios materiales y humor inocente. Una obra espectacular construida con papel y cartón.

El sonido.

El sonido es otra de las líneas que se abre dentro de esta investigación. La posibilidad de experimentar con el propio sonido que provoca el cuerpo y los materiales, ya que de esta manera aparecen otras posibles interpretaciones de lo que vemos. ¿Cómo escuchamos la imagen de un cuerpo en movimiento? ¿Cómo visibilizar el sonido? ¿Cómo el sonido condiciona a la imagen? ¿la modifica? ¿y al contrario, la imagen al sonido? ¿Qué ocurre con el silencio? La ausencia como fuerza generadora. Amplificar el propio sonido de lo que ocurre en escena con el papel y el cartón. Trabajar con un artista sonoro que pueda abrir un nuevo universo también en el plano sonoro.

BIBLIOGRAFÍA:

"Modos de ver" de John Berger. Editorial .GG

"El arte del teatro" de Edwar Gordon Craig. Editorial Hachette

"Filosofía de la imagen" Ana García Varas. Editorial Salamanca

"La performatividad de las imágenes" de Andrea Soto Calderon. Editorial Metales pesados

"El teatro de la Bauhaus" de Oskar Schlemmer. Editorial Casimiro

"La música y la puesta en escena" y "La obra de arte viva" de Adolphe Appia. Editorial Asso. Directores de escena de España

"Pop Up Performance Bauhaus Ballet" words by Gabby Dawnay & Illustrations by Lesley Barnes

"Dramaturgias de la imagen" de Pepe Sanchez. Editorial Colección Monografías

"La escena moderna" de Pepe Sánchez. Editorial Fuentes de arte

"Un teatre sense teatre" catálogo de la exposición homónima del MACBA

"Máquinas de mirar" catálogo de la exposición homónima del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.