

PROKLAMA nº9

programa de talleres y encuentros

LAB_REC: ¿IN-QUIETA O IN-QUIETO?

Un laboratorio propuesto por Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante (cia Hors Champ // Fuera de Campo)

Artistas invitadas: Ane Guria y Claire Serres

Artium, Sala Plaza

18 y 19 de febrero, de 16.00 h a 21.00 h

del 20 al 24 de febrero, de 18.00 h a 24.00 h

Información e inscripciones: proklamar@gmail.com (plazas limitadas)

TABLAO nº21: RESISTENCIAS → FROTAMIENTOS → MAGNETISMOS... Y VICEVERSA
Conferencia performativa altamente ilustrada de Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante

Artium, Auditorio, acceso libre

23 de febrero a las 19.00 h

CARMEN // SHAKESPEARE: ACTO 1 (EL DE LA NIEBLA)

Espectáculo coreográfico, audiovisual y plástico de Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante

Artium, Sala Este Alta, acceso libre

24 de febrero a las 19.00 h

CABARET DEL PRECIPICIO (UNDER PRESSURE)

Experiencia performativa y festiva propuesta por los participantes del LAB_REC + artistas invitadas

Artium, Sala Plaza, acceso libre

24 de febrero, a partir de las 20.15 h

Con este **Proklama nº9**, continuamos en Vitoria-Gasteiz un programa de talleres y encuentros, a través del cual volvemos a la pregunta: Nosotros, el pueblo, ¿en qué sentido se trata de un ejercicio performativo? Esta pregunta parte de un texto de Judith Butler titulado *Nosotros, el pueblo. Reflexiones sobre la libertad de reunión*, al que nos hemos referido en anteriores ediciones. Para esta **novena edición...** ¡Pasen y vean; la libertad se encuentra dentro! Esta vez invitamos a Olga Mesa y a Francisco Ruiz de Infante a invocar al cuerpo del delito; al cuerpo de la falta. Durante un intenso puñado de días desplegarán varias formas de su constelación laberíntica *Carmen // Shakespeare**: un proyecto plástico, performativo y audiovisual que llevan cocinando desde hace más de cuatro años, y que gira en torno a algunos arquetipos en bucle de las relaciones humanas (seducción, conflicto, deriva, crepúsculo, muerte...).

Lab_Rec (laboratorio de captaciones) es un ciclo de talleres de creación y experimentación asociados al proyecto *Carmen // Shakespeare* en los cuales Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante ponen en común, activan, comparten y re-contextualizan las herramientas de investigación que están generando a partir del cuerpo —su memoria, su presencia y su amplificación vía la tecnología—. En el **Lab_Rec: ¿IN-quieta o IN-quieto?** tratarán de construir en un tiempo record una «memoria colectiva» para poder experimentar juntos «errores necesarios, lapsus, aciertos y sucias intuiciones». Allí se frotarán vocabularios artísticos y métodos de trabajo en terrenos diversificados: performance, vídeo, música, literatura, instalación y sonido. En **¿IN-quieta o IN-quieto?** se hurgará también en algunos paisajes enturbiados por nieblas que vibran entre el IN y el OUT activando algunos «referentes-motor» —literarios, musicales y audiovisuales— y algunos «dispositivos-trampa» que nos amplificarán y nos traicionarán (cámaras, micrófonos, células de captación, miradas, espejos, luces, sombras ...). ¿Ver mejor? ¿Escuchar más? Seguramente ver y escuchar de otra manera y con una consciencia diferente. ¿Estar OUT? ¿Estar IN? ¿IN-quieto? ¿IN-quieta? Seguramente, en movimiento. Este taller-laboratorio está dirigido a artistas, músicos, estudiantes de arte, escritores, escenógrafos, actores, performers, bailarines, dramaturgos... A quien esté interesado/a en formular y experimentar nuevas narrativas espacio-temporales a través del cuerpo (su imagen, su sombra, su sonido y su reflejo).

Cabaret del Precipicio (under pressure). El Lab_Rec de este Proklama nº 9 se articulará entorno a tres tiempos: 1-Compartir (conocimientos, experiencias, deseos), 2-Proyectar (dispositivos, contextos, reglas de juego) y 3-Verificar (la distancia entre lo que se imagina y lo que es). Una parte importante del taller se centrará en la concepción y realización de un acto festivo y público que reinterpretará una forma posible de «cabaret». En él se compartirán algunas de las formas y energías activadas a lo largo del Lab_Rec intentando correr riesgos sin caerse estrepitosamente (¿o sí?).

Tablao nº21. Mediante la serie de conferencias performativas de la serie Tablao, Mesa e Infante proponen un tiempo simultáneamente espectacular y frágil en el cual viajar al interior de las visiones, interpretaciones y tensiones de los procesos creativos en su proyecto *Carmen // Shakespeare*. En este nuevo Tablao (nº 21 de la serie iniciada en 2013) un sofisticado dispositivo audiovisual creado específicamente para Proklama permitirá la generación de «diálogos de sordos altamente ilustrados», el cruzamiento de vocabularios, el «esnifamiento» de algunas referencias-clave del proyecto global y la entrada lenta en la franja de territorio (muy, muy resbaladizo) que separa la realidad de la ficción.

Olga Mesa es coreógrafa y artista visual, una de las figuras-clave de la danza contemporánea en España. Desde los años 90 construye una escritura del cuerpo que afirma la representación de un estado de intimidad, aliando expresión, percepción y análisis.

Su obra destaca por llevar las artes visuales a la escena desde la experimentación, y por la creación de un lenguaje personal que cruza referencias cinematográficas y literarias. Sus creaciones han sido presentadas en Europa, América Latina, Estados Unidos y África. En noviembre del 2016 presentó el proyecto editorial *Olga Mesa y La Doble Visión*, una visión panorámica de su trayectoria. www.olgamesa.eu.

Francisco Ruiz de Infante es artista multimedia. Pertenece a una generación cuya sensibilidad está marcada por el encuentro y la confrontación de máquinas audio-visuales para el control y el divertimento, con otros materiales aparentemente más simples y cotidianos. En su universo artístico abundan los espacios dislocados y paradójicos o en estado de construcción. Su concepción de la narración (en un sentido muy amplio) está atravesada por la noción de «recorrido laberíntico». Ha expuesto su obra en diversos museos internacionales. En el ámbito de las artes performativas, ha colaborado con Olga Mesa en su proyecto «labOfilm» (2010-2012). Actualmente Mesa y Ruiz de Infante realizan el proyecto escénico, plástico y fílmico *Carmen // Shakespeare (2012-18)*. www.lillas-pastia.net.

Proklama es un programa de artes vivas organizado en colaboración entre Artium y AZALA
El programa continuará con **Proklama nº10** del 11 al 14 de mayo 2017

Notas en torno al proyecto temático **CARMEN // SHAKESPEARE (2012-2018)** de Olga MESA y Francisco RUIZ DE INFANTE

El proyecto *Carmen // Shakespeare* es fruto de un diálogo y de una confrontación entre dos artistas que desean establecer un mestizaje arriesgado entre varios territorios artísticos, para componer un objeto multifacético generador de historias: ¿Una ópera contemporánea? 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 (íntimos y sociales). ¿Acaso no vivimos en un mundo sostenido por la angustia de un futuro incierto?

«Te amo más que a mi propia indecisión» (dirá Shakespeare)
«Si tu no me amas, yo te amo y si yo te amo... ten cuidado» (dirá Carmen)
«Cansado de todo esto, quisiera extraerme» (dirá Shakespeare)
«No, tu no me amas... Porque si me amaras vendrías allá conmigo» (dirá Carmen)
«¿Me estás hablando a mí?» (dirá Shakespeare)
«Más; quiero más» (dirá Carmen)
«Cuando parpadeo es cuando te veo mejor» (dirá Shakespeare)
«Perro y lobo no son amigos mucho tiempo» (dirá Carmen)
«Tu sombra hace que las sombras sean más luminosas» (dirá Shakespeare)
«El amor es un hijo de la bohemia que nunca conoció la ley» (dirá Carmen)
«Tu sola no eres nada» (dirá Shakespeare –mirando al cielo–)
«Tú solo tampoco» (dirá Carmen –sonriendo–)

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

En *CARMEN // SHAKESPEARE* vivimos en 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 autores 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 destripada» de *CARMEN // SHAKESPEARE* nunca cesa de proponer imágenes y sonidos, superponiendo tiempos; la máquina modifica jerarquías perceptivas, genera interruptores y transforma las 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, rechazar ser un objeto (¿del deseo?) frente a todas esas tecnologías que lo hacen 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*).

Actualmente Francisco Ruiz de Infante y Olga Mesa preparan para enero de 2018 una gran exposición audiovisual en Artium, en torno al conjunto del proyecto. Allí agitarán las energías acumuladas en el trabajo de los últimos años, y propondrán un dispositivo inmersivo del cual el espectador no saldrá indemne.

* **Los Actos de Carmen // Shakespeare:**
Acto 1 (el de la niebla), 2013, en torno a la seducción
Acto 2: *Acto Ausente* (el de los crash_test), 2015, en torno al conflicto
Acto 3: *Plancton*, 2016, en tono a la deriva y la resistencia
Acto 4: *El último acto (solos)*, 2017-2018, en torno a la muerte

---

NARRADOR: No tienen tiempo de ser vulnerables: han decidido serlo. No tienen tiempo para casi nada. Ella dirá: tenemos poco tiempo para las cosas necesarias. Él dirá: Aquí empieza un tiempo y todo se para.

ÉL: Espera ¡Espera un momento!

ELLA: Dale al PLAY

ÉL: No hay que darle al PLAY; hay que darle al REC.

ELLA: Lo siento... Ok dale al REC.

NARRADOR: ¿Las 3D? ¿Las Dimensiones? ¿Deseo, deseo, deseo? ¿Las 4D? ¿Una vez más deseo? Aire, volumen, longitud, altura, profundidad, caricia, violencia, miedo, esperanza, cabezonería, espacio, tamaño. Estado de consciencia... ¿Otra dimensión?

ÉL: Pero estamos hablando de la Muerte. ¿No?

ELLA: No; estamos hablando del Amor.

ÉL: ¿Estás segura? 4D son suficientes: tres dimensiones para el espacio y una para el tiempo. Muévete hacia delante, muévete hacia atrás, atraviesa... Salta... ¡Pierde el tiempo!

ELLA: ¡El Amor! Una ilusión espacio-temporal, con la posibilidad gratuita de un viaje a tu interior. Perderse dulcemente con o sin gran agitación. ¡Corre! ¡Te toca a ti ahora!

ÉL: Corro como puedo. ¡Baja aquí! Yo no creo en las fallas entre las dimensiones.

ELLA: Estoy segura que puedes creer en la «mecánica de la sensación»; el momento en el cual el movimiento se construye de manera inesperada. Pero atención; para hacerlo bien tendrás que intentar algunas tareas imposibles. ¿El amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar?

ELLA (tras un silencio): ¡No seas cobarde! Un ojo negro te está mirando. Aquí te van algunas tareas imposibles: lee mis pensamientos, habla con las palabras que diré, canta mientras duermo (duermes), córtate las uñas en la oscuridad. ¿Sabes? Shakespeare dice que la dulzura no combate la dulzura.

ÉL: Pero estamos hablando de la Muerte. ¿No?

ELLA: No; la dulzura no guerrea con la dulzura. Hablamos del Amor.

ÉL: ¡Si tú lo dices...!

ÉL (tras un silencio): ¿Era Carmen la que hablaba o era Shakespeare? Mi amor se hace más fuerte aunque parezca más débil. ¿Quién habla aquí?

CARMEN // SHAKESPEARE: ACTO 1 (el de la niebla)

Este primer espectáculo coreográfico del proyecto fue creado en Marsella en 2013 y será reactivado en Artium dentro de los actos de Proklama. La pieza escénica se concentra en la experimentación de un terreno minado, en el cual trazar los surcos de un poema hecho de tensiones y de complicidades, de interruptores y de vibraciones más o menos consonantes que conectan realidades y ficciones. Bajo el signo temático de la seducción en el Acto 1 palpamos el amor (y nos protegemos de él) gritando. En él, no pretendemos interpretar una vez más grandes obras altamente traicionadas (¿Carmen?, ¿Shakespeare?). Más que interpretar tratamos de invocar; evocar?, invocar sus tensiones, sus desacuerdos, sus ritmos, sus conquistas, sus obsesiones, sus pérdidas y abandonos... Invocar las energías de un cuerpo mítico para así intentar ser poseídos por él; por su imagen, su respiración, su voz, su carne, su posible presencia... En escena, un hombre y una mujer se encuentran en el interior de una trampa; una «máquina», activada y detenida perpetuamente, y que es el auténtico tercer personaje de la obra. Los rituales cíclicos que ella impone (y en los cuales los personajes se enredan) exasperan las relaciones de deseo y de poder, de juego y de manipulación.