

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 multifacetas 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-)
  - "TU SOLO TAMPOCO" (DIRÁ CARMEN -SONRIENDO-)
-

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* 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 "Carmen // Shakespeare:

- "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 deriva y la resistencia.
  - Acto 4 "El último acto (solos)" -creación 2017-18-, 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 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 pareciera 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*; 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.

