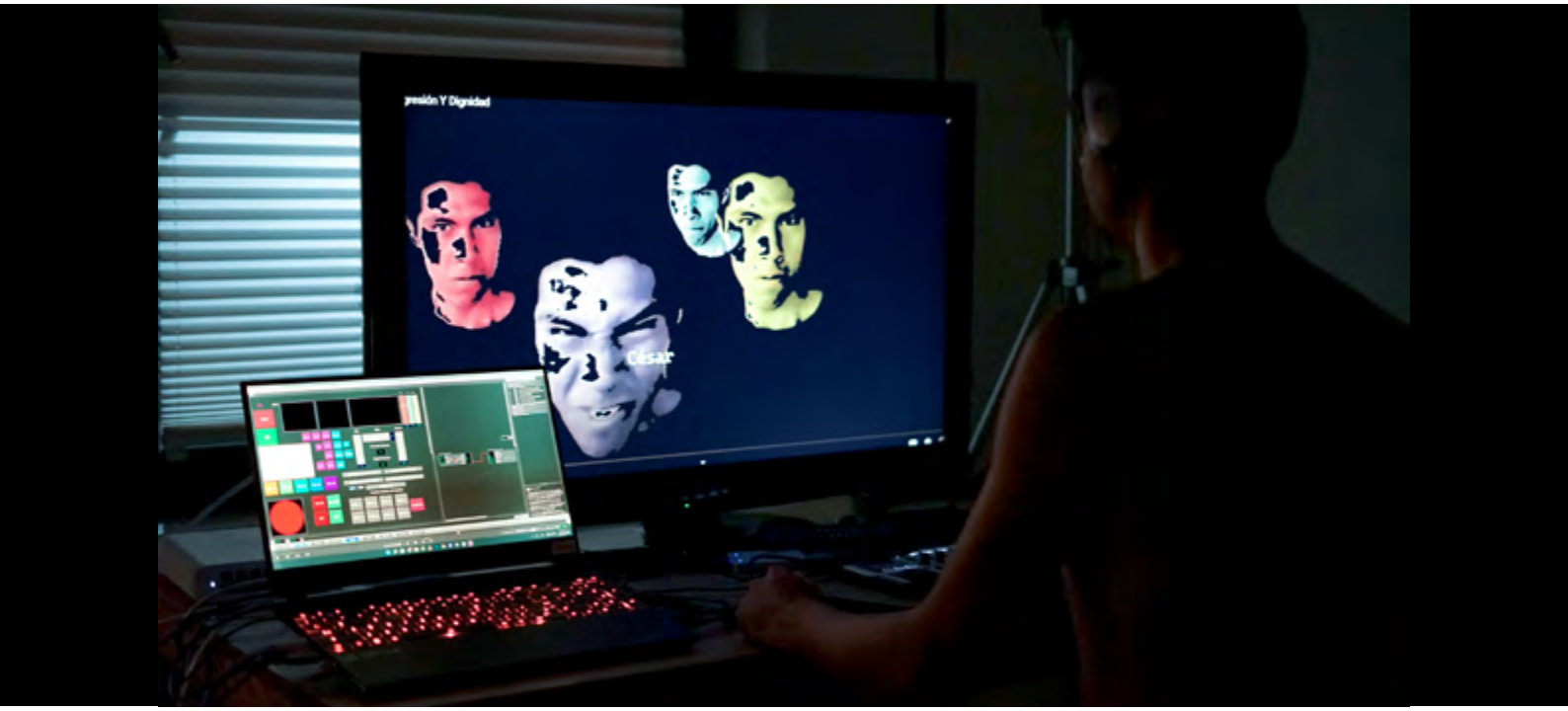
AGRESIÓN Y DIGNIDAD

Presence of Absent

CISTIFELLEA



©Drawing_Houses

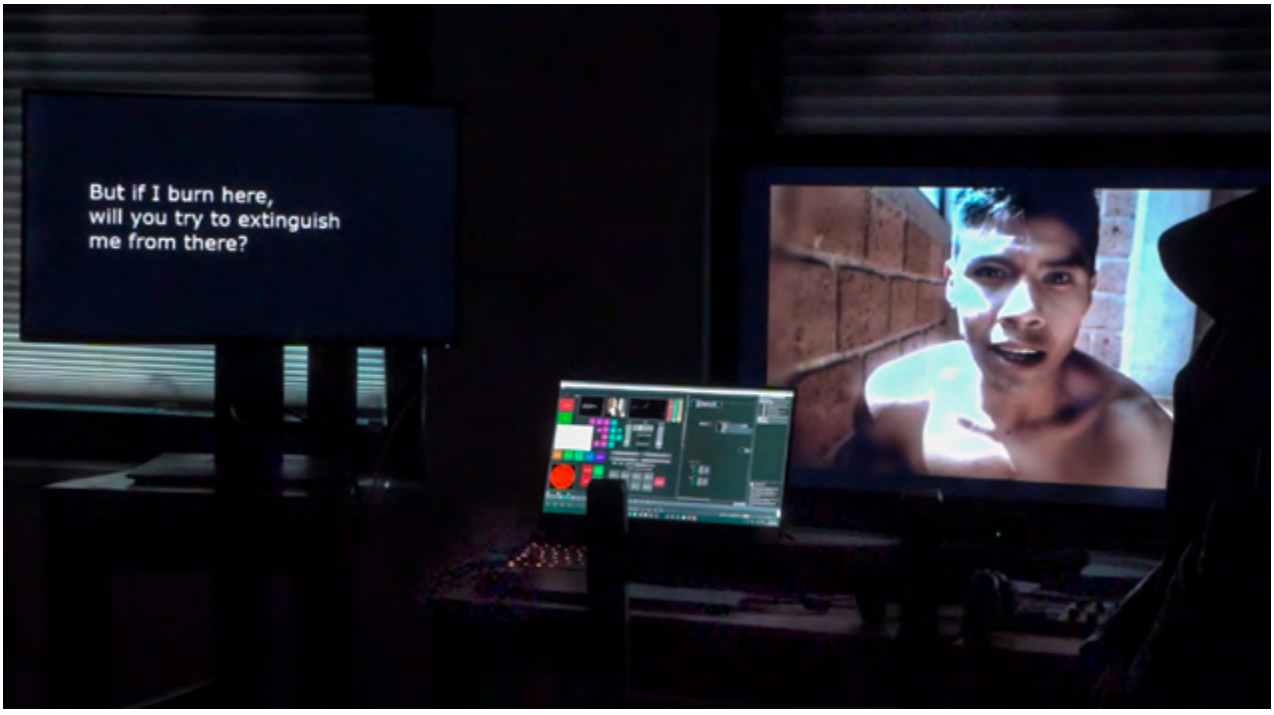
Sinópsis

Presence of Absent nos propone por un momento convertirnos en intrusos dentro de la intimidad de una persona. Vemos su pantalla privada, su conexión a través de la red, su comunicación con un interlocutor distante - Cesar - la imposibilidad de contacto físico entre ellos, y cómo esto se traduce en un conflicto. ¿Es una habitación, es un lugar de trabajo? ¿Es una centro de transmisión, o de vigilancia? Desde la pantalla del computador podemos ver una mano externa, sin rostro que controla y manipula lo que vemos utilizando un sistema que nos muestra abiertamente su funcionamiento. Esta mano parece decidir y manipular lo qué vemos y cómo lo vemos, además nos vigila y nos espía a traves de una cámara puesta en un rincón de esta habitación donde estamos, que puede moverse, orientarse y acercarse como quiere. El cuerpo que mira la pantalla nos habla, pero no nos mira. ¿Nos habla a nosotros?. La pantalla se transforma en frontera en un limite infranqueable. De repente el cuerpo desnudo se levanta y en conjunto con el interlocutor distante, nos hacen parte, con una proximidad asfixiante, de una lucha contra un espacio que parece siempre mas aplastante. Las paredes parecen cada segundo acercarse más.

Imágenes Video

De repente el cuerpo en escena decide irse y dejarnos solos allí, dejar su vacío en el espacio. ¿Qué hacer? Podemos decidir si seguirlo o husmear lo que pasa en la pantalla. ¿Quién es la persona que desde un lugar remoto nos habla? ¿Está allí presente, hablándonos?¿Puede vernos? ¿Es una grabación, o esta sucediendo en tiempo real? Ahora nosotros podemos decidir como relacionarnos con la imagen. Con su discurso. Podemos escojer si escuchar, contestar o irnos. Podemos finalmente preguntar, ¿Dónde estás? Y ¿por qué no estas aquí, conmigo? Podemos vernos a nosotros mismos siendo espiados, podemos escuchar una voz que nos cuenta algo. ¿Es la voz de la imagen en la pantalla? ¿Es la voz de nuestra conciencia? ¿Es la voz del vacío que ha dejado la persona que se ha ido?

El texto de la pieza propone una reflexión sobre la desigualdad, una necesidad urgente de traspasar las fronteras que la tecnología pretende romper a través de un universo simulado, llevándonos a un encierro más profundo y radical, como llevándonos de vuelta al útero materno, un lugar cálido y seguro que nos protege del mundo exterior. Allí público, testigo, escenografía e intruso, son el mismo.



©Drawing_Houses

…Me pregunto si es normal vivir con angustia, si es normal sentir vergüenza de uno mismo, si es normal sentir que no se nos va a respetar. A mi me dolían las deudas, las que se hacen en la cabeza, las de mirarse al espejo y sentir que no se es lo que se debe.
Me dolía ver que pagaban con el cuerpo, con la hinchazón de las rodillas, con la piel, con la hinchazón de los riñones, con los dolores de las lumbares y es que son los pedazos de vida que se van con los créditos los que se extrañan…

[desde el texto]

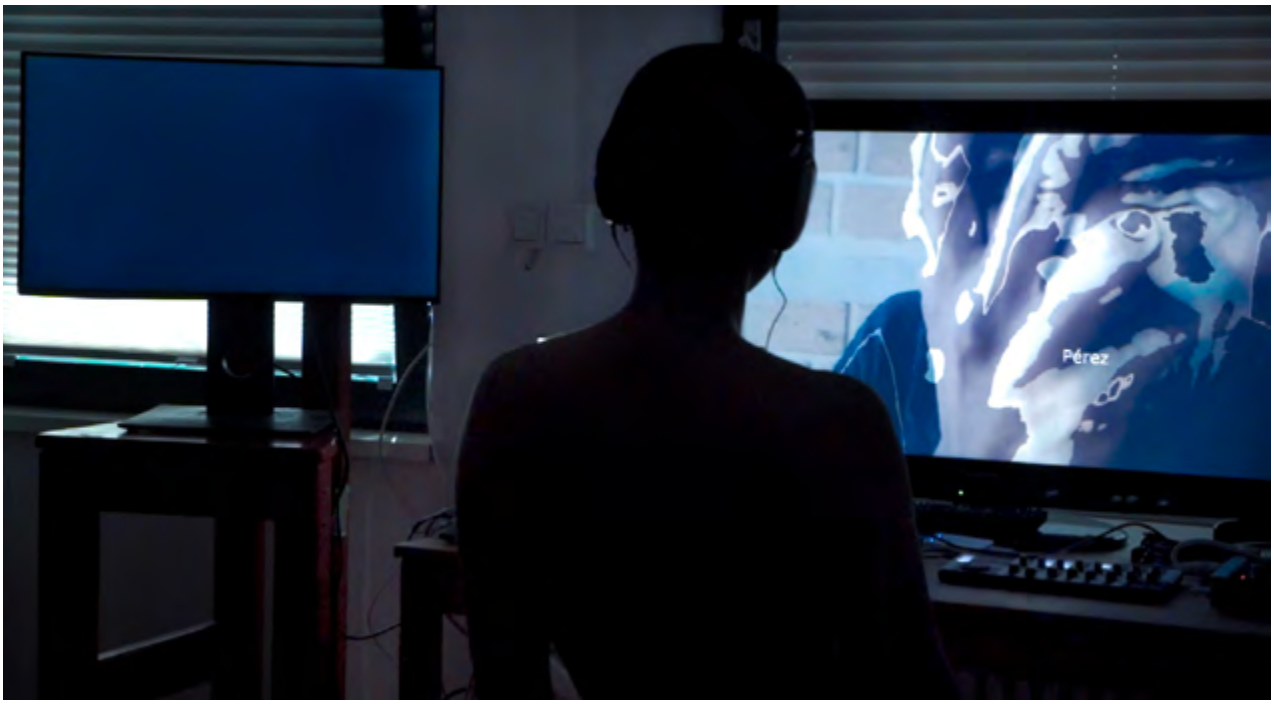
La ausencia de César (o su presencia virtual), busca evidenciar una frontera, que dramáticamente se quiere superar a través de la tecnología. La red permite el compartir ideas y conspirar juntos en busca de formas de encontrarnos con el otro pero vivir a través de la pantalla se ha convertido en nuestra cotidianidad, sometiendo nuestros cuerpos y limitando nuestra acciones.

> *Cuando hablamos aquí de pobreza no hablamos de extrema pobreza, de no poder comer, sino de sólo poder comer. Esa es la pobreza sutil de la que les hablo, dolorosa y laboral. Usted no puede ir a comer a un restaurante pero si podrá permitirse tomar alcohol y fumar tabaco. Es una ley fundamental de la pobreza que la vida aún y con todo debe ser disfrutada […] Usted ahora es negro y es maricón. Los ricos no son maricones, los ricos son indistinguibles. Usted de pobre será negro, maricón, zorra, de provincias, feo, viejo, gorda, calvo, en fin lo peorcito, porque ahora sí que será usted distinto, imperdonablemente defectuoso. ¿Creerá usted que le discriminan? No. Porque usted habrá aprendido la lección principal de la pobreza: es lo único que la gente odia de verdad.*
>
> *[desde el texto]*

A través de este recurso en la pieza quisimos explorar las posibilidades de expandir este marco a través de un juego narrativo y de las acciones del cuerpo, distorsionando su imagen a distancia a través de los recursos digitales. Al mismo tiempo que se evidencia la ausencia y la frontera, se pone de manifiesto cómo el desarrollo tecnológico está demarcando de manera brutal los valores, lo que debe ser visible o no, que información consumimos y como el arte no escapa tampoco a ser un producto.

©Drawing_Houses

Esta performance surgió durante la época de confinamiento, como un trabajo de creación remota a través de internet. Este proceso permitió al colectivo Cistifellea la colaboración con los artistas mexicanos Cesar Perez y Vera Rivas. El desarrollo de esta colaboración llevó la pieza a una versión presencial como respuesta a la reapertura de los espacios escénicos, pero con la intención de seguir utilizando algunos de los recursos encontrados durante el trabajo de creación remota centrándonos en el texto como foco fundamental.



©Drawing_Houses

Durante el proceso de creación, en una etapa anterior, tomamos las herramientas de la virtualidad para construir un espacio de interrelación entre creadores y público. Un lugar digital que prescindió del espacio físico y, sin sustituirlo, exigió otras formas de convivencia, de creación y por lo tanto de construcción de un discurso artístico. Formas y técnicas que buscaban, a través de la cinematografía, al arte audiovisual o el lenguaje teatral presencial, encontrar una manera diferente de expresarse mediante la red, buscando recuperar a la distancia, el performance en tiempo real, la reunión de personas y el intercambio de ideas.

Presence of Absent no es una ficción anecdótica, buscamos la manera de construir un discurso artístico con las herramientas digitales que disponemos desde el pensamiento escénico, la concatenación de eventos, el entramado de signos corporales, sonoros, visuales y literarios, las opiniones encontradas de otras personas, de otros artistas, a veces directas a veces metafóricas, a veces sacadas de contexto para confrontarlas.

La performance presencial nos ha devuelto el lugar de comunión, de encuentro, de vivencia compartida, pero aún así nuestra cotidianidad se ve invadida de virtualidad, de ventanas abiertas a un mundo digital que nos anonimisa por su tamaño y por su volumen. Las fronteras físicas siguen allí, separando a los cuerpos.

Equipo

Co-dirección , Puesta en Escena, Diseño Multimedia

Durata 30-40 menudos

Elena Tilli

Co-dirección

Cesar René Perez

Texto

Cesar René Perez , Vera Rivas

Diseño de Sonido

Nicolás Cristancho

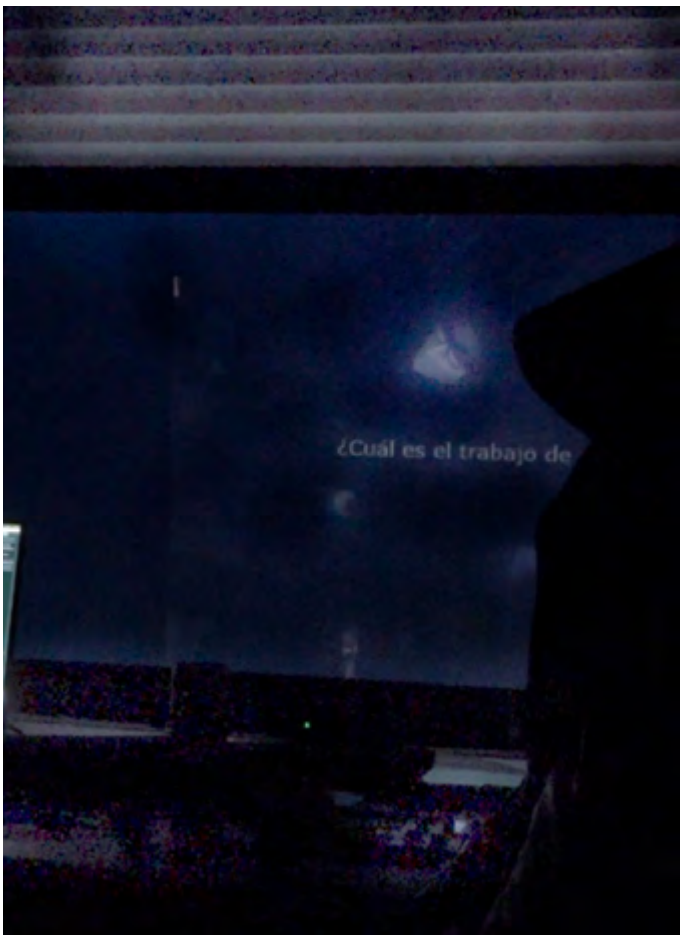
Intérpretes

Cesar René Perez, Nicolás Cristancho

Producción

Cistifellea, Mierda Bonita Producciónes

©Drawing_Houses



©Drawing_Houses

Con el Apoyo de

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

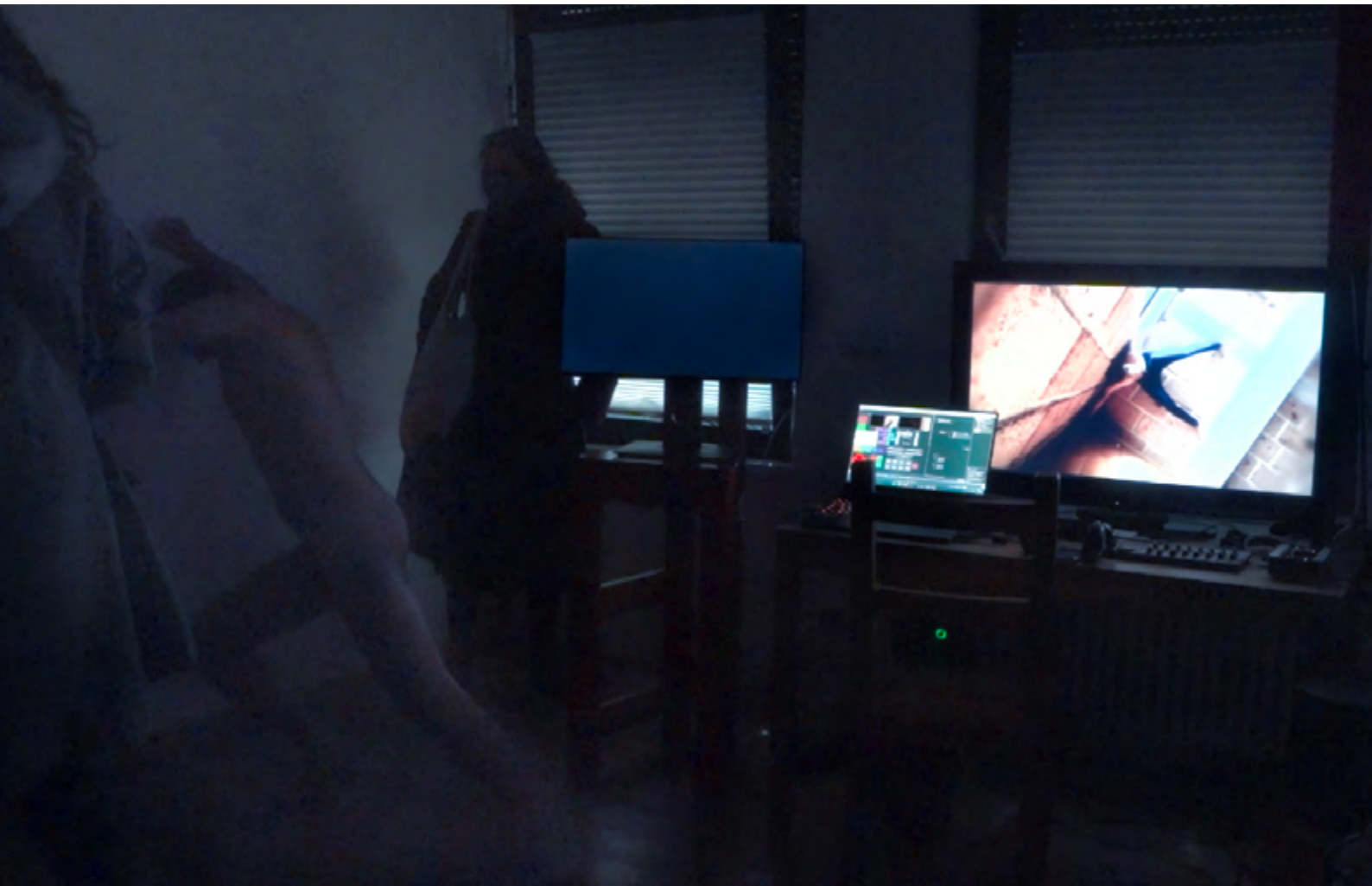
FONCA

MIERDA BONITA.

02.05.2022
THEATER IM DEPOT

CISTIFELLEA

©Drawing_Houses



Práctica

© Drawing Houses

La investigación en la práctica de Cistifellea, a través de la introducción de elementos interactivos en tiempo real, como sonido y proyecciones, está dirigida a crear conexiones con aspectos humanos más íntimos, irracionales, abstractos.

Las proyecciones son usadas para crear efectos de luz, como presencias más que como elementos reconocibles, que se reconducen a la realidad siendo identificados como digitales.

Se hace uso de tecnología como cámaras, sensores de profundidad, proyectores y software de generación de imagen y producción de sonido. En tiempo real es posible tomar una imagen o un fragmento de lo que está sucediendo en escena y transformarlo en un elemento de interacción con el mismo actor que genera ese contenido. Ese es sólo un ejemplo de las posibilidades de la práctica que hace Cistifellea. Esto mismo es aplicable al plano sonoro, donde es posible interactuar a través de la música o el sonido a tiempo real con lo que sucede en el escenario y generar discursos sonoros vivos, flexibles y cambiantes, que utilizan recursos existentes en la producción musical y sonora actual para enriquecer la puesta en escena teatral.

La pregunta sigue siendo, ¿es todo esto necesario?

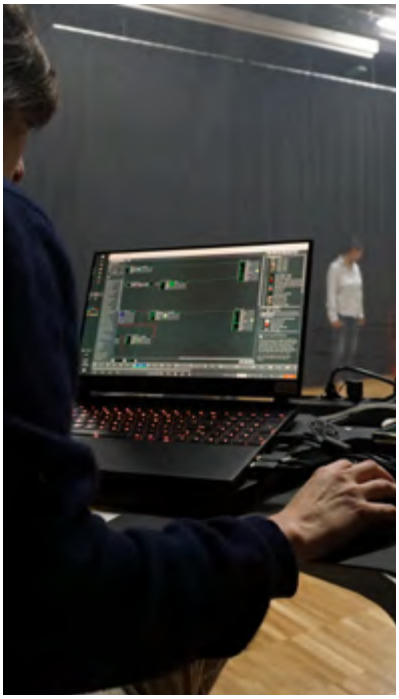
Esta pregunta nos lleva a no utilizar la tecnología hasta que no se haya desarrollado un rol físico y dramático para la presencia de la tecnología dentro de la escena.

Es por eso que vídeo, imágen y sonido se transforman en personajes y no sólo manos invisibles, sino presencias que el público puede percibir, ver e identificar.

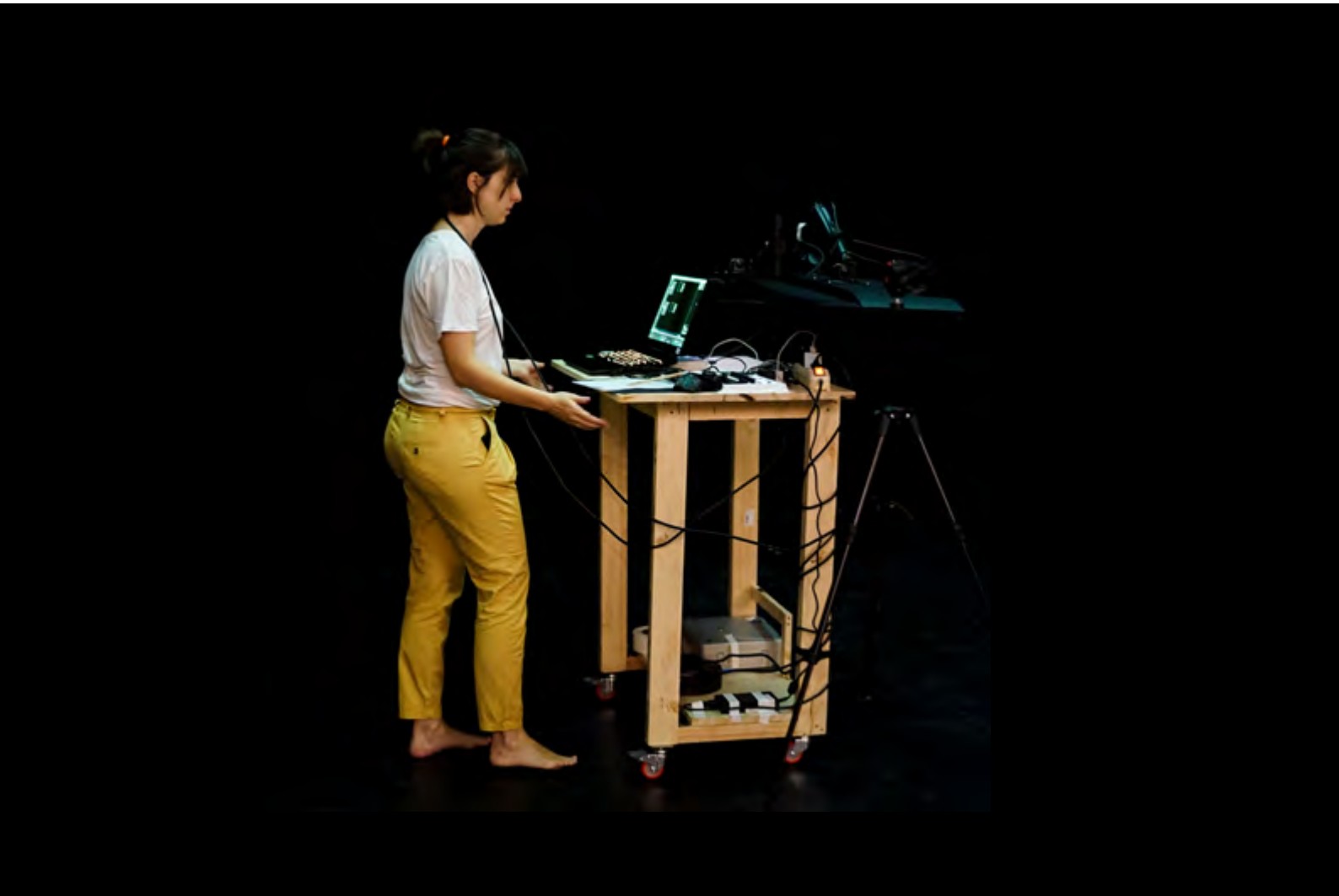
A través de una técnica simple, usando las manos para cambiar las dimensiones de una figura que al ser proyectada se vuelve una ventana, se produce así un evento dramático integralmente conectado con la narrativa y con el nivel de tensión producida en la escena. Esto permite a los actores encontrar un equilibrio nuevo para la historia y para el público espectador.

La luz de un teléfono se transforma en un ojo proyectado frente a los actores, así como delante del público. No son engaños ni secretos. La imagen nace de un trabajo corporal que el público puede ver sucediendo en el instante.

Utilizando objetos y partes del cuerpo, así como sensores de profundidad e imágenes capturadas en tiempo real sobre el escenario, se crean diversas capas que complementan la escena. Mezclándose y sumándose, abren una dimensión del teatro que permanece humana y terrena pero tocada de una luz nueva e inexplorada que completa la narrativa.



© Drawing Houses

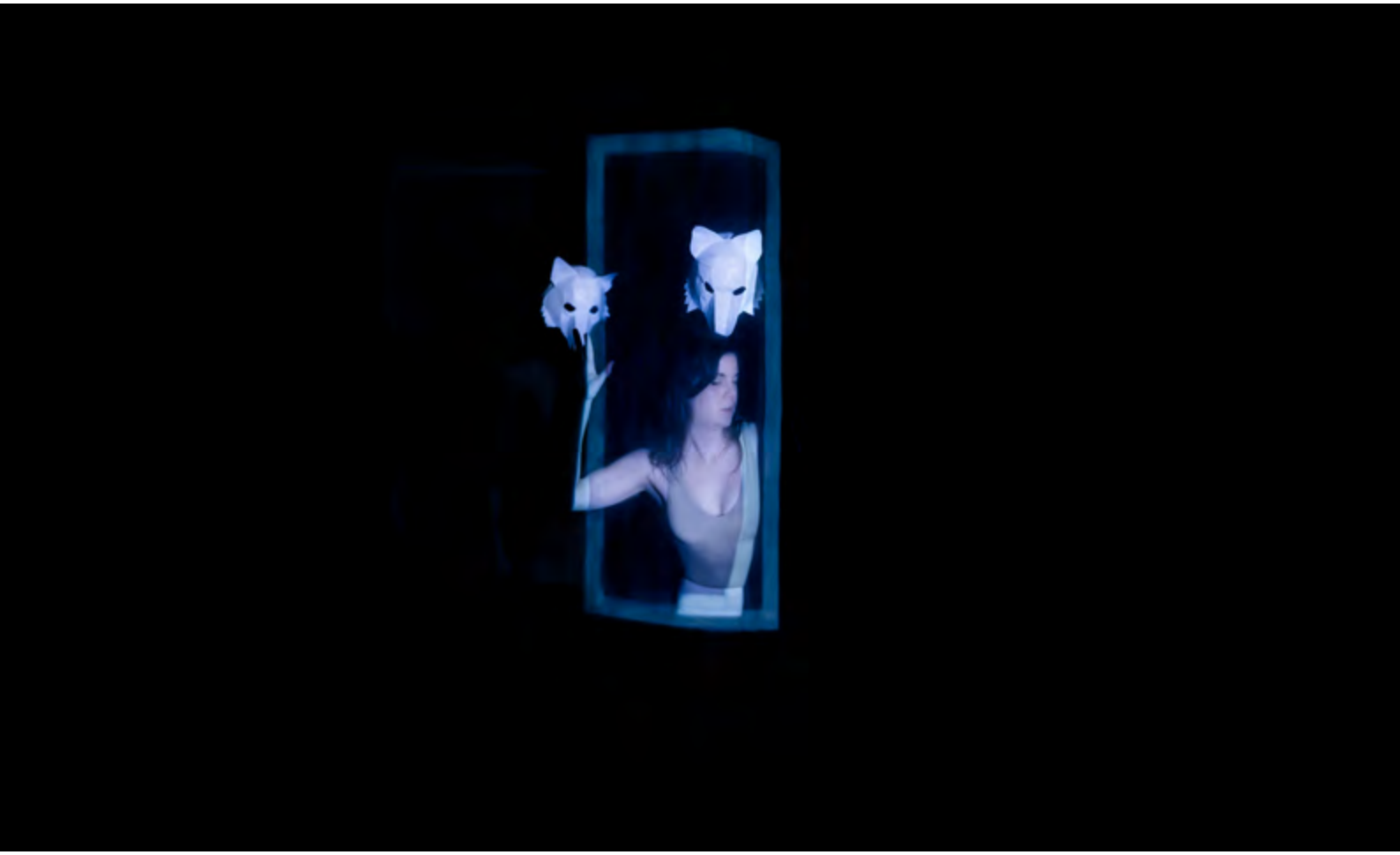


© Drawing Houses

Elena doesn't use media to "wow" us, but instead uses it help us understand, empower the ideas of the piece, and thus to understand ourselves more deeply as human beings.

Elena no usa los medios para deslumbrarnos, los usa para ayudarnos a entender y potenciar las ideas de la pieza llevándonos a entendernos más profundamente como seres humanos.

Mark Coniglio - Creator of Isadora (https://troikatronix.com)



© Drawing Houses

Asuntos Humanos - 2021

Nicolas is a serius, dedicated musician with abundance of musical knowledge and unique and original artistic vision

Nicolás es un músico serio y dedicado, con un abundante conocimiento musical y con una visión artística única y original.

Reggie Moore

© Drawing Houses

Don't Make it A Play - O como esto es un trabajo serio - 2022

Biografías

Elena Tilli

Co-Dirección, Escena y Tecnología

Elena es una artista multidisciplinar. Crea experiencias para la audiencia, inspiradas en la humanidad y el cuerpo humano.
Elena es cofundadora del Colectivo Cistifellea, en donde pone en práctica su amor por la dirección y el diseño de medios. También es diseñadora de vídeo en el teatro y sus colaboraciones se han visto en The Kitchen Theatre de Nueva York, en la Barich Stadt Ópera de Munich y en teatros públicos de Barcelona.

Graduada en ingeniería mecánica (MA), Elena completó su educación en la Escuela de Arte Dramático de Yale [EEUU] estudiando Diseño Técnico y Producción y Diseño para Teatro. Graduada en el programa de Claudia Castellucci en la Scuola Conia sobre la Tecnica de la Representación Escénica.

En 2022 recibe beca de Daku, Berlin. Fue becaria de el festival Favoriten, Dortmund. Es becaria del proyecto Beyond Gravity de el Theater Im Depot. Es becaria de el programa Digital Body en el studio Lake Studios Berlin. En el 2021 recibe la beca del Akademie für Theater und Digitalität.

Con Cistifellea dirijió los espectáculos A&D Presence of Absent (2022), Don't Make it A Play (2022), Asuntos Humanos (2021), Todo Bien Todo Tranqui (2021) El Silencio no Existe (2020)

Nicolás Cristancho

Música Original, Sonido e Intérprete

Compositor, pianista, guitarrista y percusionista especializado en Jazz y músicas afro-caribeñas. Creador de bandas sonoras para audivisuales y artes escénicas.

Escritor de canciones.

Doble grado en Piano jazz de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia y de la Escuela Superior de Música de Catauña, España.

Junto a Elena Tilli es fundador del Colectivo Cistifellea dónde trabaja como diseñador de sonido e intérprete.

Cantautor, líder y gestor del proyecto musical independiente Yurgaki desde 2005

Compositor y coproductor de los proyectos Candombe Tierra, Sones de Marimba, Chonta Dura, en Barcelona.

Su trabajo se ha presentado internacionalmente en paises como Ecuador, Estados Unidos, Francia, Italia, Croacia, Rumania, Ecuador, Marruecos, Azerbaiyan, Colombia y España.

Nicolás también trabaja como educador para niños, jóvenes y adultos. Promueve la música afrocaribeña en el mundo a través de conciertos y talleres donde difunde diversos géneros musicales, divulgando la música tradicional y transformándola a través de sus propias composiciones.

Cesar René Perez

Co-Dirección, Texto, Intérprete

Intérprete de teatro y danza y director de teatro, licenciado en Teatro por la Universidad de Veracruz. Ha trabajado en más de veinticinco producciones con directores y compañías como: Mauricio Jiménez, Carlos Converso, Lydia Margules, Érika Mendez, La Paradoja del gato, Foco alAire Producciones, Proyecto Kokoro, Alexandro Guerrero, Antonio Salinas y otros. Se ha presentado en festivales de teatro y danza en todo México y en el extranjero en países como: Alemania, Francia, Colombia, Lituania, República Checa, Italia y Hungría.

Como director, ha trabajado en tres obras que fueron seleccionadas para participar en el Encuentro Nacional de las Artes México 2018 y el Encuentro Nacional de Danza 2019, así como en diversos programas de teatro y danza en la Ciudad de México. Ha sido invitado a dirigir Cotidianidad y Éxtasis escrita por Rebekka Kirtcherldorf para el Festival Theaterwelt México 2020 convocado por la Secretaría de Teatro Nacional y el Instituto Goethe.

Su obra insiste en el cuerpo como epicentro del lenguaje escénico. Actualmente trabaja en el proyecto Agresión y Dignidad con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (México). Ha trabajado en el cruce entre la digitalidad y las artes escénicas con el Colectivo Cistifellea (It), Landscape Artes Escénicas (compañía mexicana ganadora del World Summit Award 2020 en la categoría de Cultura y Turismo) y en su proyecto LCN Escena.

Vera Rivas

Texto

Director, dramaturgo, actor y productor. Estudió interpretación en CasAzul y el Diploma de Profesionalización de la Interpretación en el CEDRAM/Casa del Teatro. Actualmente estudia Literatura Hispánica en la UNAM. Es fundador de la compañía Todos los Nombres Teatro, con la que ha creado y dirigido los espectáculos: Homicidio Imperfecto de Martín López Brie, Sobre la Felicidad, su primera obra, y Cuenta Regresiva de Saviana Stanescu; seleccionada para participar en el I Festival de Creación Hormiga en el Centro Cultural el Hormiguero, donde se presentó por primera vez. Fábulas para dormir antes de la revolución.

Como director en Loop: Taller de Teatro Remoto con Vivian Cruz y Héctor Cruz. Invitado por la compañía Sabandijas de Palacio para dirigir El bastardo de los Medici, escrito e interpretado por Mariana Hartasánchez.

También es fundador de Mierda Bonita, productora independiente de artes visuales, con la que ha producido El museo de los sin Recuerdo de Juan Carlos Vives, obra de vídeo para el Teatro Polivalente, Relato, obra de danza-teatro de Bárbara Alvarado, y Las Irremediables cosas de nosotros mismos de Antonio Soria, pieza de danza seleccionada para el Circuito de artes Escénicas 2022.

LA COMPAÑIA

©Drawing_Houses

Cistifellea es un colectivo multidisciplinar creado por Elena Tilli, directora, escenógrafa y tecnóloga, y Nicolás Cristancho, compositor y artista sonoro, con el objetivo de construir nuevas realidades en el escenario mediante la convergencia de recursos, tradicionales y contemporáneos dentro del teatro y la performance. El colectivo trata de incorporar diferentes prácticas artísticas mientras colabora con artistas de todo el mundo.

Cistifellea quiere ser un centro de creación e interacción, en el que varios campos se integren y se alimenten mutuamente, para desarrollar sus posibilidades en torno al trabajo escénico.

Para Cistifellea cada proyecto es una experiencia, una oportunidad de crecimiento personal y de aprendizaje artístico individual y colectivo. Utilizando los recursos tecnológicos como soporte para la expresión creativa, queremos contribuir a ampliar los horizontes de las disciplinas artísticas para desarrollar nuestras ideas y construir dramaturgias que comprometan al ser humano.

CONTACTOS

i n f o @ cistifellea.eu

cistifellea.eu

CISTIFELLEA