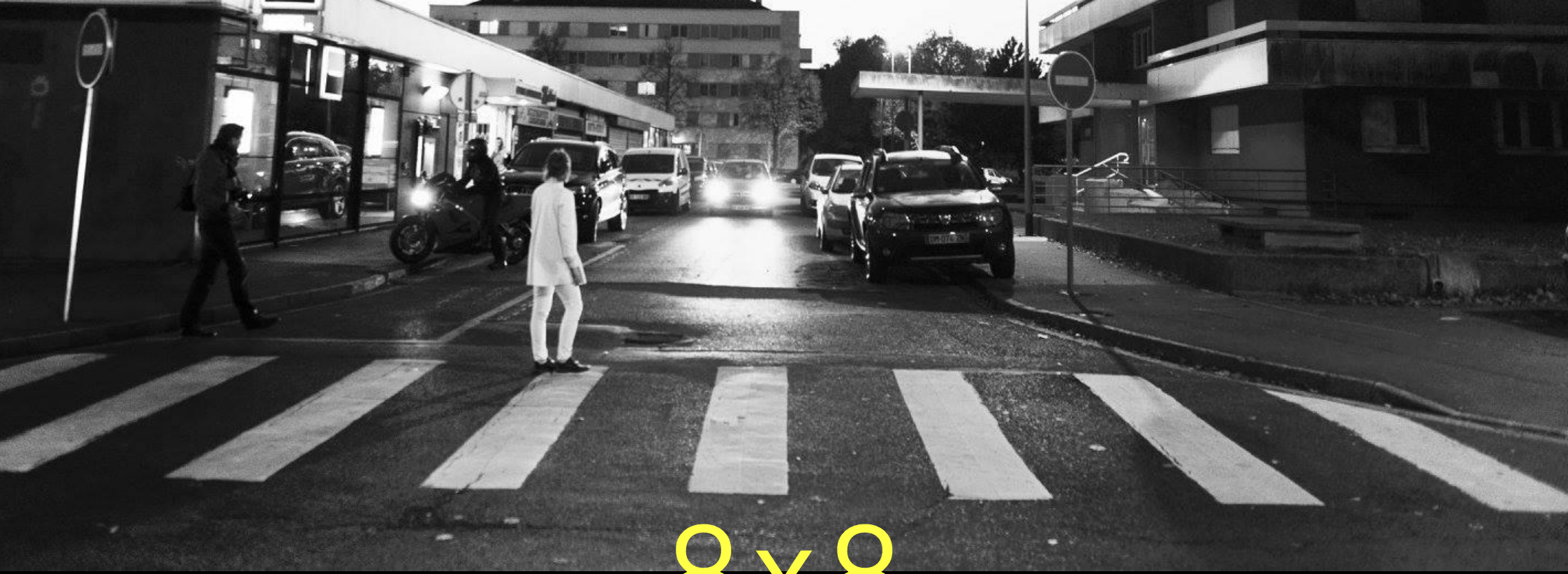


8x8

Improvisación en el espacio urbano

Nèphèsh'

...

"El vagabundeo no es el viaje, el paseo tampoco

pero esta experiencia del mundo que hace eco a una pregunta fundamental:

¿Qué estoy haciendo aquí?

¿Por qué aquí más bien que en otra parte? "

Errance, R.Depardon.

...

NOTA DE INTENCION

8x8 es un juego de improvisación entre música, danza y el espacio público que toma la forma de un paseo nocturno en la ciudad.

Con la idea de que la ciudad puede ser también un espacio escénico, jugamos con la arquitectura y el ambiente de cada lugar para ofrecer otras perspectivas.

Andar por la noche en la ciudad y disfrutar de su poesía nocturna. Así que podemos reapropiarnos un rato el espacio urbano y abrir las puertas del mundo de los sueños.

Nos preguntamos que nos cuenta la ciudad en ese momento más calma de la noche donde está casi vacía, con poco flujo, poca gente, poco tráfico...

¿Cómo respiran los espacios y las calles?

¿Cómo interactuar con el espacio urbano así desnudo?

Nephesh´

PARTITURA DE LA IMPROVISACION

Tenemos 64 minutos para actuar en la ciudad.

8x8 minutos que se alternan entre solo de los bailarines y caminata del grupo.

Una pequeña campaña marca la alternancia.

LA HORDA:

Formar una masa de cuerpos cercanos / Caminar a la misma velocidad jugando con el ritmo / Sentir la unidad del colectivo y mantener la / Sentir la energía de una horda / Transmitir el deseo de ocupar la ciudad.

EL SOLO:

De manera intuitiva abandonar el grupo hacia un espacio que nos gusta / Máximum de 8 minutos para explorar el espacio / Crear un dialogo entre su espacio interno y el espacio público / Resonar con el ambiente y compartir con generosidad y alegría su universo.

"Al final cuando un hombre empieza a moverse, hace tambalear el orden del mundo."

Poetique de la ville, P.Sansot..

. . .

"Andar significa enfrentarse a muchos miedos:
miedo a la ciudad, miedo al espacio púbico, miedo de infringir las normas,
miedo de ultrapasar unas barreras que a menudo son inexistentes,
miedo a los demás ciudadanos, percibidos casi siempre como enemigos potenciales."

Walkscapes, el andar como practica estética, F:Careri.

. . .

ANDAR

Tenemos que caminar para reapropiarnos nuestra Tierra. Tenemos que caminar para encontrarnos con el otro que no se mueve hacia lugares desconocidos. Tenemos que caminar para encontrar otras artistas y cada vez compartir nuestro proyecto con nuevas personas.

"A veces descrita como "técnica del cuerpo" o analizada como un "acto social ordinario" la caminata es el "instrumento de composición de la ciudad". Es un medio por el peatón de anclarse a la ciudad. " *Marcher en ville. Histoire de sens,* R.Thomas.

Influencias nómadas y su visión radiante del espacio

"Nómades" significa tener una relación al espacio sin punto permanente, sin punto fijo. Diseñar el espacio en el que el hombre se inscribe en función de sus desplazamientos es cosa propia a la identidad nómada. El espacio radiante del nómade se compone de recorridos donde se cruzan los hombres, los animales, los otros recursos que ellos explotan. Es una red de recorridos y de lugares de encuentro, materialmente (campamiento, pozo...) y simbólicamente, de agrupación humana.

"Digamos que un recorrido, para ser significante, debe realizar la modificación del que lo ha emprendido." *Poetique de la ville,* P.Sansot.

Relación entre la horda y la singularidad de cada uno

"Un grupo de elite sale de los confines de una tierra salvaje para buscar el origen del viento. [...] Cruzan su mondo de pie, a pie, en búsqueda de un "Extreme-Amont" que huye delante de ellos como un horizonte loco. " *La Horde du Contrevent,* A.Damasio.

Parece que el Hombre es un animal social e igual parece que somos animales sensibles. La propuesta se sitúa en este punto jugando con estas dos ideas.

Creamos una horda caminando donde artistas y público se confunden para compartir juntos una experiencia. Buscamos un ritmo común, tratamos de despertar el cuerpo y su lado salvaje. Como las bandadas de pájaros que vuelan en el cielo, soñamos de movernos así instintivamente. En esta caminata alimentamos una energía que circula entre todos los cuerpos para llegar a una forma de instinto colectivo y ver como en silencio dialogan los cuerpos. Además el público tiene linterna para iluminar cada performance así que puede jugar con nosotros e interactuar al gusto.

En contraste y en alternancia, los músicos y bailarines intentan de desarrollar cada uno su propio universo en relación con el espacio alrededor. Como un dialogo entre la ciudad y su intimidad, su espíritu salvaje. Un momento para expresar su sueño y dejar algo único en el espacio público.

Cada cuerpo deja
su HUELLA.

Cada cuerpo modifica la IMAGEN del espacio.

Cada cuerpo puede expresar
esta (FUGA) interna,
escondida en el cotidiano.

LA CIUDAD

La ciudad y su impacto

Se nota el impacto de la ciudad sobre los cuerpos que parecen cada vez más neutros y anónimos. La ciudad tiene su organización, sus reglas y estamos acostumbrados a eso. De hecho, hay que definir un espacio para cada cosa y optimizar el flujo muy intenso de todas las informaciones que constituyen la ciudad (peatón, bici, auto, transporte público, tráfico, calle, avenida, puente, escalera, departamento, casa, edificio, tienda, mercado, parque, cancha de football...)

Pues de verdad la ciudad está llena, llena de movimientos y de ruidos... Este medio ambiente puede ser estresante y parece duro para el cuerpo así que poco a poco se cierra y se pone duro. Por ejemplo, las formas de las calles así cuadradas influyen sobre nuestra mente, el cemento tan económico nos corta el contacto con la tierra, todo eso es tan organizado que los arboles no pueden crecer donde quieren.

La ciudad y la noche

Al igual que los "hijos de las nubes" (tribu de los Rgaybât, Sahara Occidental), criadores en zona árida que buscan el agua, esperamos ser "hijos de los sueños" recorriendo la ciudad. Con un enfoque poético, ofrecemos una experiencia sensible del entorno urbano. Así exploramos otra manera de ser en ciudad y percibir en comparación con lo que estamos acostumbrados. La noche cambia nuestro estado de percepción así que estamos más abiertos para acercarnos del modo de "escucha" que queremos compartir o sea sentir el cuerpo del otro que está al lado, sentir sus energías, sus ritmos, sus emociones.

...

"C´est la nuit qu´il est beau de croire a la lumière."

Cyrano De Bergerac

...

El ambiente que emana de la noche esta propicio a otros campos creativos. Seguramente porque está marcada por la incertidumbre y esta radicalmente diferente del día tranquilizador. La noche tiene un ritmo singular, un tiempo suspendido o estirado que abre las puertas de las sensaciones.

La oscuridad, el negro para empezar el espectáculo ofrece un acceso a otra dimensión. De la misma manera utilizamos la noche para abrir el imaginario en un contexto urbano y vivir, deseamos, una inmersión profunda en la poesía nocturna.

Por eso buscamos los lugares aislados, olvidados, afuera del centro y de la vida nocturna. Los lugares que no tienen la suerte de estar iluminados, las pequeñas calles sin nadie... Nos interesa la parte oscura de la ciudad que parece estar durmiendo, queremos visitar sus sueños como si estaba alguien durmiendo.

COLECTIVO NEPHESH’

Iniciativa de Christophe Bruger (músico) y Rose-Marie Aubril (bailarina). La historia empezó hace 5 años cuando nos conocimos en el proyecto pluridisciplinario “IciZela”. Esa experiencia nos dio ganas de seguir juntos con una filosofía bien particular.

El Nephesh es el viento, el soplo, la respiración, la energía vital. Este elemento común a la trompeta y al cuerpo es finalmente nuestro puente para crear y soñar juntos otros mundos. Intentamos de seguir el viento que, en cada lugar, totalmente fluido y libre, se encuentra con un camino. Andar por donde nos trae y así tener colaboraciones en varias partes del mundo. Eso es la idea!

Las investigaciones, las preguntas y creaciones / que buscamos, que encontramos.

El proyecto empezó en Francia y allá la cultura tiene larga historia y pues costumbres muy fuertes. A veces el mundo del arte parece muy serio con reglas muy precisas, como si fuera reservado a una elite. Fue en este contexto que nació el deseo de abrir las puertas con ganas de intercambiar con cada uno en cualquier lugar, es decir sin dejar que influya la máscara social. Todas nuestras propuestas (obra, taller o encuentro artístico) buscan respetar la igualdad con el otro que sea artista, publico, ciudadano, adulto, joven, niño...

Lo que queremos es crear, comunicar y aprender de manera que cada uno se sienta libre de pensar y hacer lo que quiera de la forma que le anime, así que pueda encontrar su propio enfoque. Queremos compartir de la forma más simple que podamos nuestra sensibilidad, jugando y soñando con el mundo.

De manera concreta trabajamos en el campo de la improvisación, hacemos investigaciones y colaboraciones con artistas de varias áreas (música, teatro, arte visual, fotografía, performance...). Nuestro interés se concentra hacia la relación entre el movimiento y el sonido así que los proyectos que armamos son, cuando podemos, con música en vivo.

Con el “8x8” exploramos los espacios urbanos e interrogamos las costumbres del ciudadano. Con “Sombra Lunar” Christophe hace sus primeros pasos como coreógrafo explorando los sentimientos de la libertad y la pasión.

Con los viajes, conocimos artistas con quienes podemos compartir los mismos deseos de creación y enriquecer el colectivo con la fruta de cada encuentro. Por ejemplo, tenemos compañeros poloneses con quienes ya organizamos 2 veces en Polonia y en Francia un festival “Attack The Space” de performance y de improvisación danza/música.

¿Quiénes somos?

Rose Marie Aubril

Empecé la danza en mi ciudad natal en el medio asociativo (danza oriental, modern jazz y contemporánea) luego conseguí un diploma de estudio coreográfico donde aprendí entre otras cosas técnicas de danza contemporánea, jazz y clásica / anatomía funcional del movimiento / taller de improvisación... Complete esa formación haciendo varios seminarios hacia lo que me interesaba más y queria desarrollar: la improvisación, la percepción, la energía y la emoción. Asi que experimente y practique el BMC (practica somática), teatro físico, clown, voz, yoga, Systema (arte marcial de Rusia). Siguiendo este camino, conocí maestros que me encantaron como P. Kuypers (impro, Fr), Sherwood Chen (bodyweather, US) y Shahar Dor (performance, Isr).

Durante 3 años, participe al proyecto de creación colectiva "IciZela". Creando asociación, alimentando la red y los partenaires, comunicando, armando obras e investigaciones entre artistas, fue una experiencia artística y humana muy fuerte. De esa entrega muy intensa nacieron colaboraciones con músicos, fotógrafos, artistas visuales, estilistas y botanistas. De una de ellas nace el deseo de seguir el viento bailando y creando dinámicas artísticas por donde sea.

Crhistophe Bruger

Vengo del mundo de la música como trompetista y toque en varias bandas. Jazz, Klezmer o bandas más grandes como Big Band, orquestas y bandas de música francesa. Conocí la danza hace 5 años haciendo parte del proyecto "IciZela" donde trabajamos la relación entre el sonido y el movimiento y desarrollamos juegos de improvisación entre los dos. En ese momento empecé a bailar y me inicie en el mismo tiempo al teatro. Trabaje la danza durante una residencia de un año y practiqué durante workshop en Europa con J.Marsalo, B.Lachambre o el performer D.Freeman. Desde 2016 con RM Aubril y el colectivo Nephesh desarrollamos nuestra propia materia como la danza urbana "8x8", mi solo "Ombre Lunaire" o el festival de improvisación "Attack the Space".

Los otros compañeros de Europa:

Remy Savignat (Fr): guitarra electrica

Dorota Michalak (PL): danza

Naomi Gross (Fr): danza

Claude Boisnard (Fr) : foto

Lugares asociados:

CENTRUM AMARANT

La Fabrique APEFIM

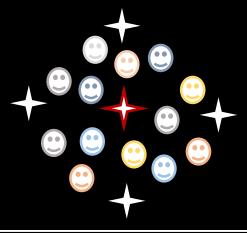
FICHA TECNICA

El “8x8” es un proyecto de creación in situ y tiene una participación dinámica. Es decir, que creamos el espectáculo en función al espacio y de acuerdo a las posibilidades de los/as artistas que encontramos en este mismo lugar. Puesto que se requiere de un tiempo previo para investir los lugares y transmitir la partitura con los/as nuevos compañeros/as.

FORMATO

Este espectáculo esta improvisado, itinerante y pide la participación del público.
Duración: 64minutos según el recorrido elegido.
El equipo artístico se compone de 4 bailarines, 2 integrantes fijos () y 2 participantes invitados (bailarines voluntarios/as). Además, de 1 músico invitado (guitarra eléctrica).
El público toma la forma de una horda alrededor del músico, los cuerpos se encuentran unidos unos de otros. Posteriormente, pedimos su participación caminando de un extremo a otro, donde los 4 bailarines rodean a todo el público, para luego expresar de manera libre, el solo preparado. Finalmente, el público elige la manera de apoyar la la presentación, alumbrando con linternas como lo desea.

Forma de la Horda durante la caminata:

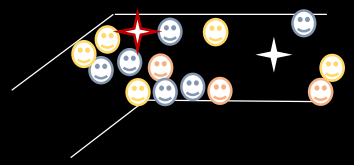


: Publico

: Músico

: Bailarines

Forma libre durante el Solo:



ESPACIO / LUZ / SONIDO

Barrio / Zona extensa para permitir una muestra itinerante.
Zona sin o poca iluminacion, lugares bien oscuros para permitir al público de interactuar con su linterna.
Tipos de espacio: - exterior: plaza, jardín público, parque, calles, calles estrechas, escaleras, subterráneo (parking, bodega), patio, hall de entrada….
- interior: galería, museo, centro comercial, escuela-colegio, biblioteca…

Cada performance esta iluminada por las linternas del público. Por tanto, es importante anunciar antes que lleven su linterna.
Amplificación de sonidos portátil con batería para la guitarra eléctrica.

NECESIDADES

Antes: coordinación previa para la utilización del espacio. / Ayuda para contactar a los/as bailarines y al músico del medio de la improvisación / Sala para encontrarnos y ensayar una semana antes la presentación (2horas/día).

Durante la presentación: Una persona de la organización que se encarga de acoger el público, verificar que cada persona cuente con su linterna o de lo contrario facilitar una linterna, que al finalizar deberá devolver. Asimismo, tendrá que informar e invitar que se acerquen al músico para formar la horda.

Soplo a la potencia de un fuego

Soplo al olor del agua

Soplo a la velocidad del vacío

Soplo al sabor de tierra

Soplo a la textura del aire

CONTACTO

Wapp : +59171816496 / FB : christophe bruger

collectifnephesh@gmail.com / Pagina web: collectifnephesh.wixsite.com/nephesh