

NOWHEN

- Federica Porello -

NOWHEN (ningún cuando) es un monólogo interior, una secuencia fragmentada de percepciones, reflexiones, dudas y declaraciones expresadas a través del cuerpo, de la palabra, del sonido, de la luz y de los objetos en escena.

El personaje atraviesa y se deja atravesar por su entorno, sigue un camino a medida que se despliega, un camino de aquí a aquí, que empieza en ningún sitio y acaba en ningún sitio, pasa por marañas de sensaciones, momentos de claridad, revelaciones, y momentos de descanso y de contemplación de las cosas que la rodean. Su único propósito en este entorno fluctuante, es de mantenerse en la línea sutil que separa y une gravedad y ligereza.

La obra nace del interés de poner la atención en el aspecto sensorial de las cosas, ya sean pensamientos, acciones, sonidos, luces u objetos. Dar tiempo a la observación, a la imaginación, a la memoria, al esfuerzo para mantener estas cosas intactas.

Estudiar elementos variados y diversos en su naturaleza particular y unir, reunir, construir un hogar respetuoso y flexible, donde no hay ni dentro ni fuera, solo aberturas y pasajes.

“Debemos confiar en nuestro poder de imaginar y reconstruir, piedra sobre piedra, un futuro de polinización de la diferencia y la tierra para apoyar nuestras elecciones. Crear otra estructura completa que toque cada aspecto de nuestra existencia, al mismo tiempo que estamos resistiendo”.

Audre Lorde “Sister Outsider”

Federica Porello ha contado, a lo largo del proceso de creación, con la colaboración de Xavi Moreno, en el diseño de la iluminación, de Fanny Thollot en la creación de una banda sonora y de Pep Aymerich en la construcción de los objetos en escena. Los tres también han contribuido en la dramaturgia global del espectáculo. También ha contado con consejos artísticos puntuales de Leo Castro, Maria Muñoz y Pep Ramis y el acompañamiento y acogida en residencias de L’animal a l’esquena, un espacio para el intercambio y formación de artistas y creadores, en cualidad de artista asociada.

EQUIPO ARTÍSTICO & APOYOS

Creación e interpretación : Federica Porello

Dramaturgia : Federica Porello, a partir de textos de Etel Adnan, Tim Ingold, Italo Calvino, Mike Boxhall, Samuel Beckett, Francis Ponge y Susan Weil

Coreografía : Federica Porello, a partir de los lenguajes coreograficos de las compañías Mal Pelo y ZOO/Thomas Hauert

Diseño luces : Xavi Moreno

Espacio sonoro : Fanny Thollot, a partir de grabaciones propias de situaciones cotidianas y de piezas de Alvin Lucier, Morton Feldman, Snooks Eaglin, Paco de Lucia, Meredith Monk, Ligeti, Anne Sylvestre, Archie Shepp & Jeanne Lee y Charles Trenet

Construcción de los objetos en escena : Pep Aymerich, Xavi Moreno

Consejos Artísticos : Xavi Moreno, Fanny Thollot, Pep Aymerich, Leo Castro, María Muñoz, Pep Ramis

Producción : Federica Porello, artista asociada a L'animal a l'esquena

Coproducción : Ajuntament de Celrà

Colaboraciones / Acogidas en residencia : L'animal a l'esquena (Celrà), Teatro Pradillo (Madrid), EiMa (Maria de la Salut, Mallorca), Teatre L'Ateneu (Celrà)

Grabación Vídeo : Leo Castro

Montaje Teaser : Federica Porello, con la ayuda de Maria Fernanda Soberon

Gracias a : Zoltan Vakulya, Eduard Teixidor, María Mora, Majo Villafaina, María Fernanda Soberon, Enric Fabregas, Jaume Fiol, Sira Aymerich

Duración : 50 minutos

Idioma : castellano

NOWHEN

En este espectáculo se consideran los diferentes elementos escénicos (palabras, movimientos, sonidos, luces y objetos), como parte de una única orquesta. La dramaturgia ha sido alimentada por experimentos en separarlos, entre ellos y también separar, aislar los elementos propio de cada uno (una acción, un sonido, un foco...), incluyendo el silencio, la inmovilidad, la oscuridad en la composición, dando la posibilidad de percibir las características físicas de cada cosa, y experimentos en unirlos de maneras diferentes, creando atmósferas caóticas, juntando elementos muy diversos, o atmósferas armónicas, donde diversos elementos se complementan. Un continuo proceso de unión y separación, de disolución y de resolución que quiere reflejar la complejidad del procesar informaciones, y la aceptación de una totalidad de diferencias de las que somos partes.

LA PALABRA

El texto del espectáculo está inspirado principalmente por el pensamiento u obras específicas de Etel Adnan, Tim Ingold y Mike Boxhall. **Etel Adnan** era poeta, escritora y artista visual Líbano-Estadounidense. Escribió un poderoso monólogo interior “To be in a time of war” (Estar en tiempos de guerra), en una situación de confinamiento provocada por un conflicto armado en el 2003 mientras los Estados Unidos invadían Bagdad. Este texto fue el punto de partida para el espectáculo, una grande inspiración tanto por el contenido, como para la forma.

Tim Ingold es un antropólogo británico, algunas de sus conferencias: Una ecología de vida, La vida de las líneas y El arte de prestar atención, plantean cuestiones cruciales en torno a la distinción entre naturaleza y cultura, la transmisión del conocimiento, nuestra relación con el entorno o el papel de la creatividad en nuestra sociedad. Algunas se exponen en el texto del espectáculo.

Mike Boxhall era un terapeuta y enseñante. En su libro “La silla vacía” escribe: “El símbolo de la silla vacía implica que la enseñanza es perenne. Siempre está allí. En cada tiempo y lugar alguien tomará el sitio y dará voz a la verdad tan clara y honestamente como pueda”.

Las enseñanzas de Etel Adnan, Tim Ingold y Mike Boxhall han acompañado el proceso de creación, y han contribuido en concretar una manera de ver las cosas, de percibir la multiplicidad de conexiones entre ellas, sentirse parte de “ellas”, hacer nada y prestar atención al presente. Sus palabras aparecen en los textos del espectáculo y se entrelazan con pensamientos de Italo Calvino, Susan Weil, Samuel Beckett, Béla Tarr, Francis Ponge y Audre Lorde.

FRASES DEL ESPECTÁCULO

Doblarse, erguirse, inclinarse, sentarse, dejar que el tiempo corra

Ir a la cocina y hacerse un café, beber, volver a beber, sentir el calor, comportarse como si todas las cosas importaran

Observar cada cosa, una tras otra, comparar una con otra, una con todas, todas con todas y decirse sí! Es posible!

Pensar en el paso del tiempo, no saber la edad del mundo, pero sí la propia

Encender la radio, escuchar las noticias, medir la tensión en el aire

Apagar la radio y acordarse de no olvidar

Apagar todas las luces y salir de casa, salirse de sí. Seguir un camino a medida que se despliega, caminar y descansar a la vez

Intentar destilar los pensamientos como se hace con el alcohol, una gota cada vez

Volver a casa, encender las luces

Considerar la ligereza un valor en lugar de un defecto

Pensar que el mundo se tiene sobre entidades sutiles

Encontrar un agujero en la pared detrás del cual están pasando cosas extraordinarias

Darse cuenta de haberse equivocado, y aun así, estar segura de ir en la buena dirección, hacia...

Lo que sea, nadie en realidad lo sabe

EL GESTO

“Un paisaje imaginado es un paisaje no del ser, sino del convertirse: una composición no tanto de objetos y de superficies, sino de movimientos y de inmovilidad, no tanto allí para ser agrietados, sino hundidos en la corriente del tiempo.”

Tim Ingold “Imagining Landscapes: Past, Present and Future”

El lenguaje coreográfico de la obra refleja la memoria física construida a lo largo de mi experiencia, con un acento particular en mis experiencias de trabajo con la compañía Mal Pelo y ZOO/Thomas con las que colaboro respectivamente desde el 2013 y desde el 2015, unida con otras colaboraciones en el campo de la composición instantánea del movimiento y en el campo del teatro de objetos. Por otro lado, la necesidad de compartir mis investigaciones sobre la relación entre danza y música, entre gestos y objetos, en forma de enseñanza, contribuye continuamente en construir un espacio de diálogo y cuestionamiento, y un camino propio de integración de las enseñanzas recibida.

Las compañías Mal Pelo y ZOO/Thomas Hauert, tienen en común el hecho de haber construido, a lo largo de 30 y 25 años respectivamente, dos lenguajes coreográficos que apostan y valoran la improvisación del movimiento como material escénico. La diferencia, por como la percibo en mi experiencia física, es que en el lenguaje de Mal Pelo percibo mi cuerpo primero como totalidad, conecto con mi centro, con mi respiración, con mi “bajo continuo”, y desde allí puedo trabajar una variedad de cualidades físicas, que incluyen la fragmentación y disociación de diferentes acciones en el cuerpo. Con la compañía ZOO, percibo primero las múltiples posibilidades de movimientos de cada articulación, de cada músculo, las múltiples direcciones de estos movimientos, la polifonía en mi cuerpo, y luego percibo como todas estas acciones generan una unidad física, un “cuerpo orquesta”.

Percibo en estos dos enfoques, una oposición y a la vez una complementariedad, y busco en esta pieza un punto de unión en el lugar mismo de su separación.

EL SONIDO

Una composición musical de Fanny Thollot, que incluye una gran diversidad de material sonoro. Breves fragmentos de sonidos de diferentes texturas, atmósferas sonoras que dilatan el tiempo, canciones de diferentes géneros y episodios de vida cotidiana, son los elementos de una única banda sonora que dialoga con la danza, la palabra, los objetos y la luz, induciendo una lectura más analítica o más visceral de lo que ocurre en escena.

LOS OBJETOS

Los objetos presentes en escena son :

- Una radio. Un objeto y compañero de viaje para Nowhen, que lleva en escena la aleatoriedad de lo que se está emitiendo en los diferentes canales, en el momento del espectáculo. También hay una frecuencia, un canal, propio del espectáculo, a través de la cual podemos enviar nuestro sonido a los diferentes altavoces en el espacio.
- Piezas de madera y listones, ensamblados para formar geometría abstractas o el esqueleto de una casa y de una silla, estables y frágiles a la vez.
- Unos tubos fluorescentes ensamblados y colgados, que representan a la vez una nube y la luz de trabajo del taller de Nowhen.
- Un martillo, un marco, una piedra, una maleta y un molinete, objetos que representan elementos indispensables para que Nowhen se sienta en su casa. Podrían ser otros, y a la vez son exactamente los que tienen que ser.

Todos los objetos tienen la cualidad de poder “decir” lo que son, a través de sus cualidades físicas (formas, texturas, color...), y a la vez proponer una variedad de lecturas o significados, según el tipo de acción, palabra, luz o sonido que interactúa con ellos, o según la singularidad de la manera de observar de cada miembro del público.

BIOGRAFÍA

Bailarina, profesora y creadora, Federica Porello se formó en P.A.R.T.S. en Bruselas entre 2002 y 2006. Después de graduarse, trabajó con la coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, la artista plástica Anne Kathrine Dolven, la compañía de teatro Tg Stan, la compañía de teatro de títeres AdonKI, la compañía de teatro de sombras Le Théâtre de Nuit y de danza ACME/ Albert Quesada.

Actualmente, forma parte de las compañías Mal Pelo y ZOO/ Thomas Hauert, y del colectivo Group LaBolsa, fundado en 2012 por siete creadoras de danza internacionales, implicadas en la búsqueda de prácticas performativas en la creación en vivo.

En los últimos años, ha participado como mirada externa en la creación de espectáculos de varias artistas como Emma Villavecchia, Pep y Sira Aymerich, y los estudiantes de la escuela de danza La Manufacture de Lausanne.

En su recorrido de enseñanza y creación, Federica pone en diálogo los lenguajes artísticos de la danza, la música y el teatro de objetos. En 2018 presenta la obra **WeWood**, un trío creado e interpretado con Xavi Moreno y Marine Broise, con la colaboración de Joana Serra en el diseño de la iluminación, y de Fanny Thollot en la creación de la banda sonora. WeWood fue el punto de partida para el desarrollo de la práctica **Danza de Objetos**, centrada en la relación entre los gestos y las cosas. Esta práctica, junta con la práctica **Musicalidad del Gesto**, sobre la relación entre danza y música, se concretizan en una nueva obra, **NOWHEN**, un solo estrenado en 2022, creado en colaboración con Xavi Moreno, esta vez en el diseño de la iluminación, de Fanny Thollot en la creación de la banda sonora, y de Pep Aymerich en la construcción de los objetos en escena.

En 2017 recibe el Premio Ciutat de Barcelona y el Premio de la Crítica para la interpretación de **Bach**, un espectáculo de Maria Muñoz/ Mal Pelo, creado en 2004 y transmitido a Federica en 2016. En 2019 y en 2021 recibe la nominación del Premi Butaca como mejor interprete femenina, respectivamente para el espectáculo **On Goldberg Variations/ Variations** y **Highlands**, dos creaciones de la compañía Mal Pelo.

*El mundo mental, el mundo de los procesos de información, no está limitado por la piel.
La mente es un órgano agujereado que se niega a estar confinado dentro del cráneo,
que se mezcla sin vergüenza con el cuerpo y el mundo en la conducción de sus operaciones.
Quiero sugerir que no es solo la mente la que tiene fugas, sino las cosas en general.*
TIm Ingold

LINKS

WEWOOD (2018) - LES CHASSEURS CUEILLEURS -

Federica Porello, Xavi Moreno, Marine Broise

video: <https://vimeo.com/287430145>

pagina web: <https://federicaporello.com/nowhen/>

NOWHEN (2022) - Federica Porello

video: <https://vimeo.com/690308613>

pagina web: <https://federicaporello.com/wewood/>

CONTACTO

FEDERICA PORELLO

tel: 0033 (0) 768283079

federica.porello@gmail.com

www.federicaporello.com

