

Création au
Théâtre
National
de Chaillot
Novembre
2015

POUR
GARDEN

POP UP

POP UP GARDEN

en coproducción con Théâtre National de Chaillot, Paris

dirección artística Davide Venturini, Francesco Gandi

coreografía Stefano Questorio, Valentina Consoli

danza dos intérpretes

visual design Elsa Mersi

computer engineering Rossano Monti, Martin Von Günten

sound design Spartaco Cortesi

costume design Sonja Bäumel

objetos atrezzo Livia Cortesi, Francesco Taddei, Massimiliano Fierli, Saulo D'Isita

colaboración artística Luca Farulli, Maurizio Montalti, Enzo Santiccioli, Susanna Musztrai

POP

Pop Up Garden es un espectáculo dedicado a Gilles Clément (botánico, poeta y jardinero) y a aquellos pequeños héroes que crean jardines de la nada en los lugares más impensados. Es una invitación a observar las plantas, su manera de bailar agitadas por el viento, de ser generosas y caprichosas al mismo tiempo.

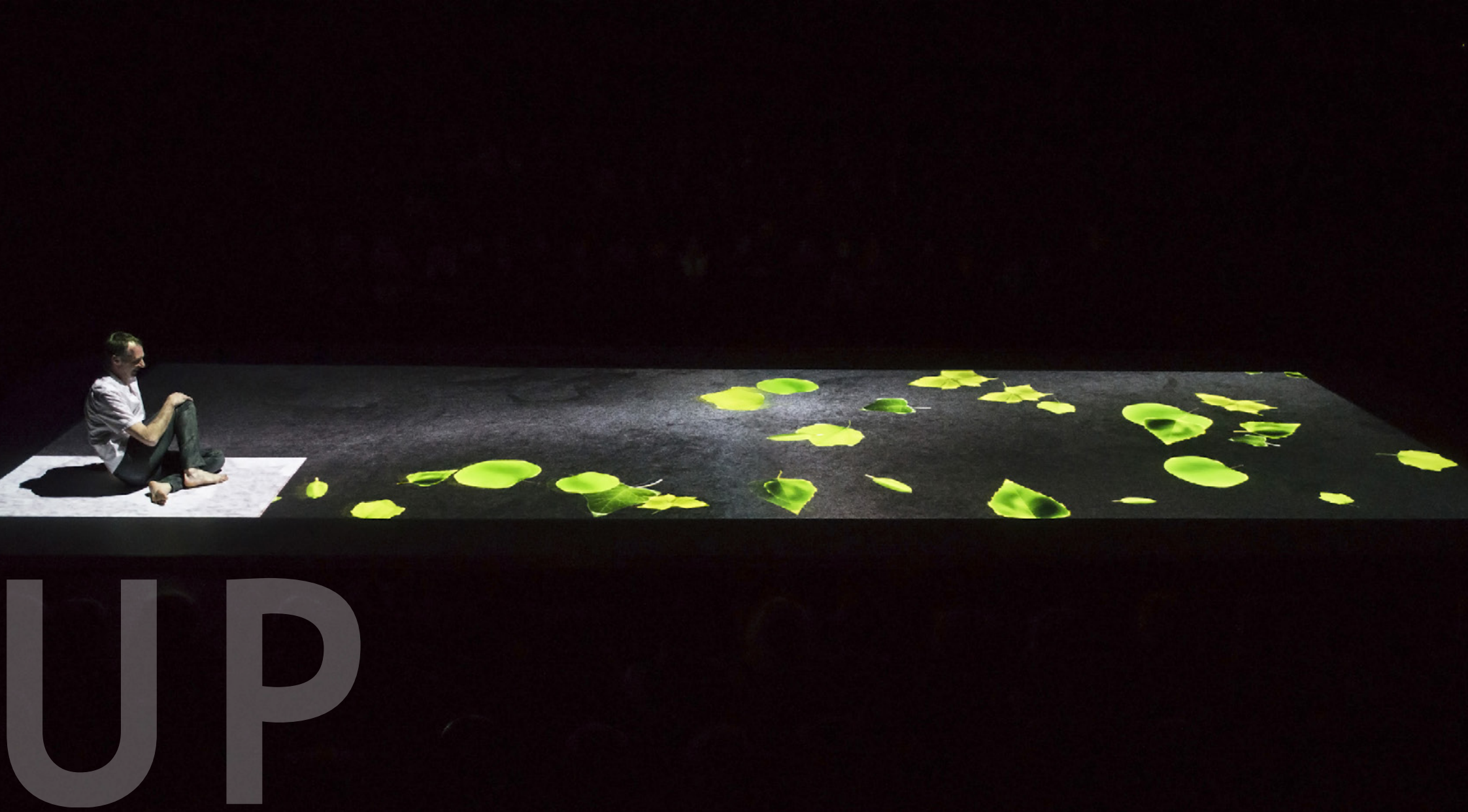
En nuestro jardín al principio no hay nada, sólo está el señor Bu.

A Bu le encantan los espacios vacíos y abandonados como los patios de las viejas fábricas, los limpia a conciencia y luego... ¡POP! Llega una lagartija y pregunta: «¿Por qué no pones hiedra donde está el asfalto?». Y entonces Bu crea de la nada pequeñas jardineras, añade un poco de tierra y el patio se transforma enseguida. Bu baila con las plantas, juega a ser jardinero, se siente agua, tierra, hoja y luego... ¡POP! De repente entra en escena ella, Milady, una bailarina, ágil, ligera como un hilo de hierba, que enciende su corazón y huye entre las nubes, pero luego ¡POP...! En el jardín nunca nos quedamos solos: aparecen otros personajes, extravagantes o misteriosos. Ahora el jardín es un microcosmos independiente, que vive en libertad, en movimiento. ¡POP!

En los trabajos de la compañía TPO los protagonistas son el espacio escénico, las imágenes, los sonidos, el diseño. Gracias al uso de sensores y tecnologías digitales cada espectáculo se transforma en un ambiente interactivo en el que experimentar la sutil frontera entre el arte y el juego. Los bailarines, los artistas y el mismo público interaccionan para explorar nuevas formas de expresión más allá de las barreras lingüísticas y culturales.

POP UP GARDEN

UP

NOTAS

duración: 60'

(la obra está dividida en dos partes: espectáculo
y taller interactivo con el público)

capacidad limitada

edad recomendada: a partir de 4 años

DES
DES
DES
DES

PRESS REVIEWS

"Un univers visuel, coloré et sonore, recréé grâce aux technologies interactives, en correspondance avec une chorégraphie qui fait naître des petits jardins de rêve."

- *Françoise Sabotier-Morel TELERAMA*

EL JARDÍN PLANETARIO

algunos apuntes extraídos de textos de Gilles Clément

Según el paradigma de Gilles Clément, el paisaje y los diferentes hábitats de las plantas pueden ser vistos como un gran jardín que va más allá de la esfera privada, como un jardín planetario, precisamente, en el que los seres humanos pueden ser considerados no como los propietarios de la tierra sino como sus jardineros. En este contexto, el jardín adopta formas irreales e imaginarias: un gran jardín, un planeta pequeño. Aquí se superponen las grandes visiones del mundo. El concepto de «jardín planetario» deriva de una combinación entre la observación del nomadismo de las plantas y una serie de preguntas: ¿Se puede considerar la tierra como un único jardín? ¿Y a su jardinero como al conjunto de la humanidad? ¿Se puede trasladar la actitud del jardinero y su enfoque a la vida del ciudadano en su ambiente cotidiano? ¿Es legítimo mirar el planeta como si fuera un jardín? De estas mismas preguntas nace un proyecto artístico que propone al público infantil un espectáculo interactivo/sensorial sobre el jardín como paradigma de un mundo vegetal capaz de moverse, de escabullirse de las barreras impuestas por el hombre y de crear nuevos espacios de felicidad.

EL JARDÍN

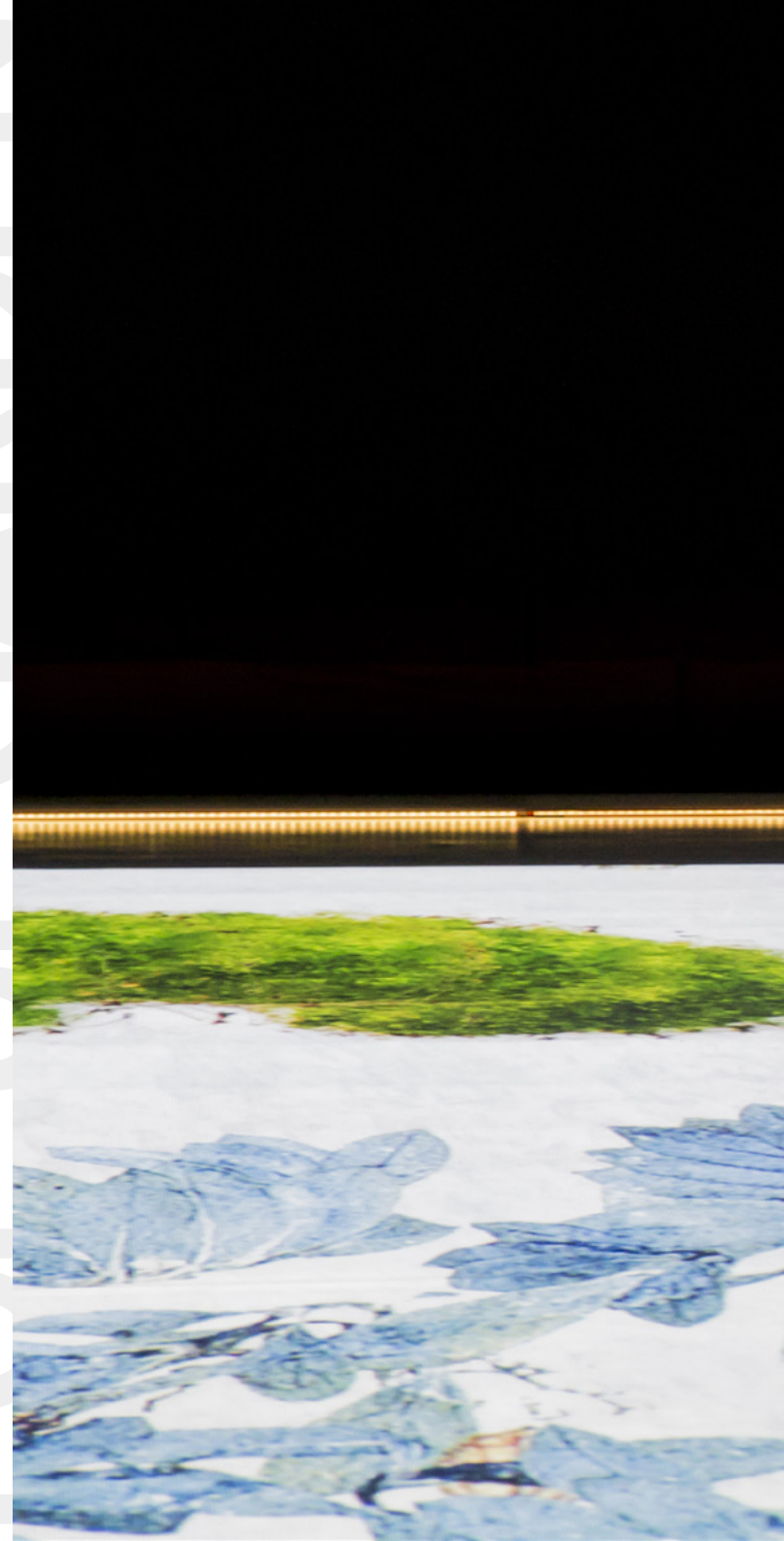
"Alberga a las plantas, los animales, los seres humanos y sus sueños. Es un viaje durante el que se acumulan paisajes y el recorrido se dilata pasando de un universo a otro, en una sucesión de transiciones: de una plantación frutal a un huerto, de un jardín de flores a un prado, de un laberinto a un pequeño bosque, de una habitación vegetal a un mirador, de un patio a la calle. De ninguno de estos lugares puede decirse que sea ilimitado, y todos los itinerarios contarán con pasajes y puertas.

La tradición excluye del jardín a todas las especies vivas, animales y vegetales, que escapan al control del jardinero. Con la llegada de la ecología se ha subvertido esta visión, pues por principio a ésta le interesa la naturaleza en su conjunto, no el jardín.

Sin embargo, el jardín es toda naturaleza. Los pájaros, las hormigas, las setas, los insectos y las semillas no reconocen las fronteras que separan el territorio silvestre del sometido a un régimen policial. Para ellos, todo es habitable."

Gilles Clément, Le jardin en mouvement.

POP LIP GARDEN

pop

NOTAS SOBRE EL ESPECTÁCULO

Las relaciones

Cuidar de un espacio o de un jardín es como adoptar a un amigo imaginario, crear una relación que se puede compartir con otros (humanos o animales). En esta relación observamos los cambios, los humores, el ritmo de las estaciones, el flujo de los acontecimientos atmosféricos; nos ponemos a escuchar.

La humildad

Tiene que ver con un comportamiento, con unos gestos. La humildad viene de humus, quiere decir estar sobre la tierra y atenderla. El gesto del hombre humilde es la siembra, parte de la idea de dar e implica una manera de organizar el espacio. Este gesto está relacionado con el tiempo, el jardinero sabe explorar y esperar.

La mezcla

El jardinero planetario crea su obra en lugares sin dueño, lugares sin vigilancia, donde tiene lugar la contaminación, la verdadera relación. En estas zonas sin cultivar las semillas transportadas por el viento crean un espacio natural, incontrolado y vital, en el que se desarrollan modalidades de convivencia diferentes respecto a los espacios convencionales. Reina una gran libertad, una relación sin ordenar; el viento vuelve a hablar, pasa a través de las cosas, crea una zona de tránsito.

La danza

El paradigma que se propone a través del jardín va en la dirección de la danza, no del ballet; la de la forma exuberante respecto a la forma construida. Así como el jardín está ligado a la migración, en la que el tema de la casualidad implica el juego de las combinaciones, de los enredos, de los vínculos, la danza es el lugar de las relaciones del cuerpo con el espacio y de las relaciones entre los cuerpos. La danza es una estratificación, es la relación entre la forma humana y los materiales, es el cuerpo que adopta formas infinitas.

UP

UN “JARDÍN PLANETARIO” IMAGINADO COMO AMBIENTE “SENSIBLE” E INTERACTIVO

Las plantas se mueven, empujadas por el viento o por otros factores accidentales, su viaje se estratifica, se parece al movimiento aéreo de las nubes.

El relato de este viaje no es lineal sino aleatorio, las plantas no van de un punto a otro sino que migran en busca de nuevos encuentros y, si se les deja libres, crean un jardín en movimiento.

Su lenguaje recuerda al de los sonidos, se expande por el ambiente, se suma, se entrelaza, no es lineal sino más bien una danza. Esta evolución sugiere otro principio de narración en la que el relato no tiene un principio y un final, sino que es un flujo continuo de acontecimientos, una mezcla que genera nueva vida de manera constante.

Siguiendo los pasos de este pensamiento filosófico dirigido al mundo vegetal, la compañía TPO ha ideado una transposición teatral en la que las tecnologías interactivas se utilizan como instrumento para representar el flujo producido por el jardín en movimiento. El jardín planetario está imaginado como un ambiente sensible al comportamiento del ser humano, es decir como un espacio interactivo, en el que las imágenes y los sonidos se superponen con una lógica que remite a la volubilidad de los acontecimientos atmosféricos. El relato, en forma de danza, fluye marcado por los fenómenos naturales: el viento, el movimiento de las nubes, la lluvia, un incendio...

El jardín aquí representado es un espacio dinámico, creado mediante imágenes proyectadas sobre el suelo, de manera que envuelven al espectador, lo sumergen en el ambiente. La escena está decorada con objetos de papel creados con la técnica del pop-up, que evoca el movimiento de las plantas y su continua evolución. Las interacciones, producidas mediante un sistema controlado por ordenador, generan dinámicas basadas en el paradigma «de la mezcla», como lo define Gilles Clément, es decir de la continua migración de una situación a otra en un proceso voluntario o, en ocasiones, involuntario.

LA PUESTA EN ESCENA

En junio de 2014 la compañía realizó una serie de estudios y ensayos abiertos con niños para preparar el espectáculo. En dicha ocasión, con la colaboración del actor y bailarín Stefano Questorio, la compañía indagó sobre diferentes líneas de investigación:

El espacio escénico con planta central:

- un gran tapiz de danza de 11 x 4 metros, con el público dispuesto en los dos lados más largos
- un sistema de audio capaz de permitir una localización del sonido distribuido a través de un mínimo de 6 altavoces independientes
- un sistema de proyección de vídeo sobre el tapiz de danza compuesto por tres videoproyectores para proyectar una única imagen sin líneas de interrupción
- una escenografía con objetos pop-up para evocar las plantas e interaccionar con las imágenes
- un sistema de cámaras de vídeo que actúan como sensores para el sistema interactivo controlado por ordenador y crean la dinámica entre las imágenes, el sonido y el movimiento.

Una pequeña historia como punto de partida

En este primer estudio se trabajó con un solo bailarín imaginando una historia que pudiera servir como base para el proyecto definitivo.

Un señor normal y corriente vive al lado del patio abandonado de una fábrica. Harto de verlo sucio y descuidado decide hacerse cargo de él y crear un jardín, aun no siendo jardinero. Después de varios intentos, poco a poco el espacio va cobrando vida: gracias a la presencia de ciertas plantas empiezan a llegar los primeros insectos, y algunas personas que se han percatado de su silencioso trabajo deciden regalarle otras plantas. Se va formando un microcosmos de relaciones y el jardín creado de la nada comienza a transformarse en un teatro de pequeños/grandes acontecimientos. El señor que protagoniza la historia empieza a darse cuenta de que la metamorfosis de su pequeño patio podría cambiar el mundo y así, como diría Gilles Clément, pasa de ser un simple ciudadano a un jardinero planetario.

de
de
de
de

El proyecto coreográfico y el espacio interactivo

En escena actúan dos bailarines y, como suele ser habitual en los espectáculos de la TPO, todo ocurre sobre un gran tapiz de danza con imágenes proyectadas desde lo alto. Los bailarines se mueven dentro de un espacio que inicialmente está vacío, pero que progresivamente se va poblando de plantas mediante objetos pop-up escondidos debajo del tapiz de danza o en otras zonas. Las imágenes y los sonidos juegan un papel fundamental. Para esta ocasión la compañía experimentará un sistema de localización del sonido mediante varios altavoces distribuidos por el espacio que permitirán al público escuchar sonidos procedentes de fuentes independientes.

Los bailarines podrán crear un jardín imaginario, crear coreografías inspirándose en los flujos de energía producidos por los acontecimientos que tienen lugar en el jardín: el contacto con las plantas y el ciclo aleatorio del tiempo atmosférico.

Al final del espectáculo, el público (los niños y los padres) será invitado (sólo en ese momento) a entrar en el jardín creado por los bailarines, y podrá permanecer en el mismo el tiempo suficiente para experimentar una relación libre con el espacio. Un espacio «sensible», concebido para que cada uno se sienta a gusto en un juego sin una duración definida.

TPO EL TEATRO Y EL INTERACTIVO

La compañía TPO es una de las más interesantes formaciones artísticas europeas de teatro para niños/as y jóvenes. En los últimos años ha participado con sus espectáculos en numerosos festivales nacionales e internacionales, no solo en contextos específicos para el público joven sino también en el ámbito de eventos dedicados al teatro de investigación, a la música y la danza.

El trabajo de la Compagnia TPO es fruto de la colaboración de un equipo poliédrico y compenetrado de creadores procedentes de diversas disciplinas de las artes visuales y escénicas.

Sus espectáculos se caracterizan por el uso de proyecciones de gran formato, la creación de ambientes teatrales inmersivos y el uso de tecnologías interactivas, algunas de las cuales han sido específicamente desarrolladas por la compañía para sus espectáculos.

El escenario está diseñado como un ambiente dinámico y flexible capaz de hacer participar al público en acciones individuales o de grupo y está equipado con sensores (cámaras, luces infrarrojas y micrófonos) que permiten tanto al ejecutante como al público modular sonidos o interactuar con las imágenes a través del movimiento o de la voz. Estas tecnologías pueden crear ambientes teatrales "sensibles" donde los niños pueden explorar el espacio escénico y descubrir así que éste responde en una "cierta manera" a sus acciones. Se crea así una relación activa entre ellos y el ambiente, una forma de diálogo con el espacio, formas y sonidos que se convierten en una experiencia artística dinámica y de inmersión.

También el papel de los artistas en los espectáculos de TPO asume un valor particular: los bailarines "pintan" en la escena o "tocan" con el cuerpo o el movimiento gracias a los efectos interactivos, así como también invitan a los niños a entrar en contacto directo con el espacio y les ayudan a explorarlo con un enfoque teatral que privilegia el uso del cuerpo y de la mirada.

Premios:

- China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | 'Going to the world' Award | 'Panda's Home' | Shanghai (CHINA) | 2017
- Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | 'Farfalle' | Włochy (PL) | 2016
- XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | 'Il Giardino Dipinto' | Torun (PL) | 2014
- World Congress Assitej | Award for Artistic Excellence | Warsaw (PL) | 2014
- Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
- New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010
- Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi 'Il Giardino Dipinto' | Porto Sant'Elpidio (IT) | 2007
- ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004
- ETI Stregagatto | 'Storie ZIP' | Roma (IT) | 1999
- ETI Stregagatto | 'Riflessioni' | Roma (IT) | 1983

POP

re
re
re
re

compagnia TPO

via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
t p o @ t p o . i t
w w w . t p o . i t

*TPO cuenta con el
apoyo del: MIBACT
e Regione Toscana
Settore Spettacolo*