

Madre Perla

*CIA Maitane Sarralde
Co-creación Magalie Lanriot y Maitane Sarralde*

*Una pieza contemporánea
que también danza
sobre la pared*

Sinopsis

Contra la pared.
Una frontera de sonido inmóvil,
de escasez por abundancia.
Un encuentro de oasis y un calor que seca,
que suspende la gravedad
de una tierra cada vez más árida, sin raíz.
Donde parece que nada crece.
Y ellas, ahí, con sed, tratando nada.
Nada más que nadar,
quietas en la no agua.

Compañía

La compañía nace en 2020 cuando Maitane Sarralde siente el deseo de investigar nuevos abordajes de la danza con arnés y la narrativa intrínseca de las dinámicas y los elementos que rigen la danza “des-terrada” y los cuerpos que transitan con desapego entre la tierra y el aire.

Para ello, conforma un equipo de visión afín, con quienes crea su primera creación; Des^anuda.

Des^anuda fue estrenada en 2022. Es una pieza “en solitario” de danza contemporánea y suspendida que trata sobre el nudo y la entrega al vacío desnudo. Es una pieza apoyada por el ayuntamiento de Getxo y co-producida por el Gobierno Vasco. Recibió una mención del jurado Umore Azoka '22 por “la creatividad, investigación e innovación que plantea en la propuesta artística”. Ha sido un espectáculo recomendado por la comisión de Circo de la Red Española de Teatros y también ha sido recomendada en el catálogo de danza del programa Puncat (segundo semestre de 2023).

Tras el proceso de su primera creación, Maitane, encuentra crucial el diálogo con la cuerda y la palabra. También comienza a profundizar sobre las mecánicas y sistemas del rigging como herramienta creativa donde poder reformular la esquelética del espacio y las posibilidades de los cuerpos y elementos aéreos.

En 2023 surge el segundo proyecto de la compañía, Madre Perla.

Una pieza contemporánea que también danza sobre la pared. Una co-creación entre Magalie Lanriot y Maitane Sarralde.

En esta segunda producción, Maitane decide crear un equipo de mayor presencia femenina y diversidad generacional, dedicadas al estudio y práctica del movimiento.

Como vertiente de esta segunda pieza escénica, nace un tercer proyecto.

Provisionalmente llamado “BASA MORTUA”, un cortometraje de Video-danza.

A continuación se presentan las creadoras de las dos últimas piezas mencionadas.

Maitane Sarralde

Bilbao

maitanesarralde.com

Tras licenciarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se inició en la danza a través de la improvisación. En su último año de carrera estudia danza desde una perspectiva creativa y terapéutica en la Universidad de Motricidad Humana en Lisboa y desde entonces se formó y dedicó a la creación e interpretación de danza contemporánea, integrando las artes circenses y marciales. En 2016 vuelve a Portugal a estudiar danza-teatro con la compañía Olga Roriz, donde descubre la danza vertical junto a Magalie Lanriot.

Colabora en espectáculos de danza vertical y contemporánea en Portugal e Inglaterra. En 2019 se forma en "La Faktoria Choreografic Center". Una vez aquí, continúa trabajando como "bailarina-vertical" en compañías locales y colaboraciones internacionales. En abril de 2021 concluye la formación del C.E.C. (Cuerpo Espacio Creación) de teatro físico, en la "Escuela Internacional Pablo Ibarluzea". En 2020 comienza a trabajar con la Compañía Marie de Jongh en los espectáculos IKIMILIKILIKLIK y AMA.

Al mismo tiempo comienza a investigar sobre la transferencia entre la danza-suelo y la danza con arnés de manera autónoma. Perseguida por la curiosidad comienza a desarrollar un lenguaje que diálogo entre el cuerpo suspendido, la cuerda y la palabra.

Magalie Lanriot

Francia-Lisboa

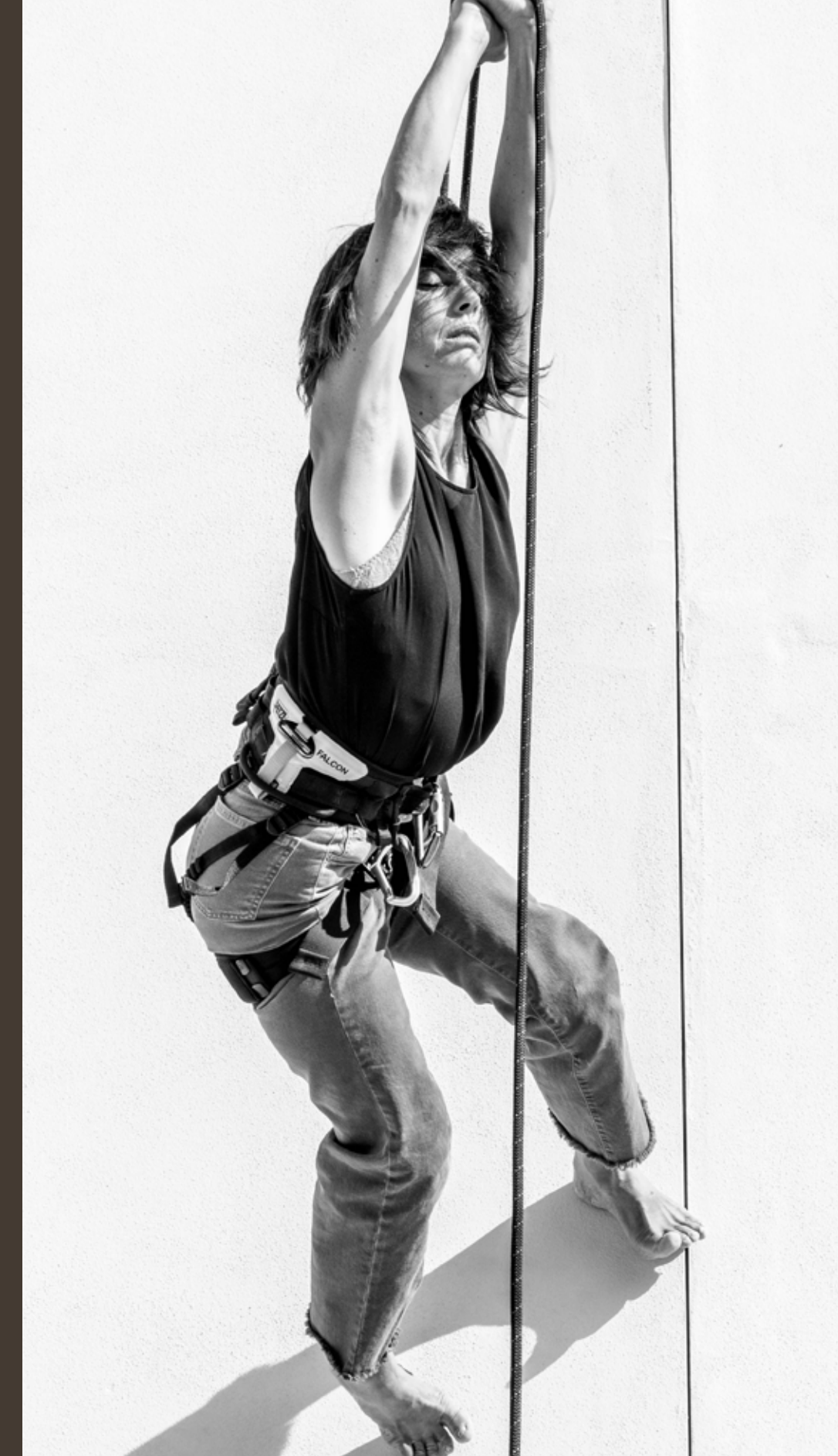
behance.net/mlanriot1410

Magalie Lanriot comenzó su carrera como bailarina contemporánea pero fue a través de la danza vertical donde encontró su lugar. En 2014, formó parte del elenco de 'Rites of War', una obra de teatro de Lindsey Butcher & Darshan Singh Bhuller (Gravity and Levity). Esto le dio el impulso necesario para el desarrollo de una carrera internacional como coreógrafa e intérprete en Portugal.

Desarrolla sus proyectos en asociación con la Universidad de Lisboa y el Parque Nacional de Mafra, también imparte formaciones de Danza Vertical teniendo la investigación como punto principal de partida.

Además de impartir clases en la Compañía de Danza Olga Roriz y en Festivales internacionales. También acompaña procesos creativos como mentora. Participa en varios proyectos independientes, uno de los más recientes con Olga Roriz, para la película 'Body Building', dirigida por Henrique Pina.

En cuanto a su enfoque personal, desarrolla técnicas y movimientos coreografiados que pretenden fusionar la Danza Vertical con la Danza Contemporánea para sus coreografías.

Paralelamente, estudió masaje Shiatsu, Thai, Osteo-Thai y Chi Ney Tsang. Le interesa desarrollar un enfoque donde el tacto funcione como vínculo, soporte y herramienta energética en la creación artística y la pedagogía de la danza.

Madre Perla pieza escénica

Creación e interpretación: Magalie Lanriot y Maitane Sarralde

Acompañamiento coreográfico: Blanca Arrieta

Acompañamiento artístico: Eneritz Zeberio

Universo sonoro *: Rubén G. Mateos, Tiago Cerqueira

Rigging *: Zintzilik, Isaac Flix, Sergio Chapa

Producción: Maitane Sarralde e Inés Baquero

Distribución: Kandengue Arts, Bernat Mesenguer y Rocío Pindado*

Co-productores: Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Getxo

Colaboradores: CAC, Centro de Artes e Criatividade, Performact y Histeria Nova*

Basa mortua pieza audiovisual

Dirección de escena y Guión: Juli Martínez Pla y Maitane Sarralde

Creación e interpretación: Magalie Lanriot y Maitane Sarralde

Acompañamiento coreográfico: Blanca Arrieta

Acompañamiento artístico: Eneritz Zeberio

Dirección de cámara *: Henrique Pina – Nerea Falagan – Esti Villa

Cámara *: Nerea Falagan y Henrique Pina

Post-producción: Juli Martínez Pla

Distribución: Kandengue Arts, Bernat Mesenguer y Henrique Pina*

Co-productores: Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Getxo

Colaboradores: CAC, Centro de Artes e Criatividade, Performact Y Histeria Nova*

Contextualización

<https://vimeo.com/479461110>

CO-CREACIÓN

A mediados de 2021 Maitane y Magalie se reencuentran en la pared con intención de investigar nuevos abordajes de la Danza Vertical. Integran el contacto en suspensión y sin mayor pretensión graban una de las improvisaciones que posteriormente recibirá el premio del público del festival < sky > Contact dance international Film Festival, en Toronto 2021.

A principios de 2023 vuelven a considerar la viabilidad de crear juntas una pieza de dos cabezas y origen común. Por un lado "MADRE PERLA", una pieza de danza contemporánea de 40 minutos aproximadamente, y por otro lado "BASAMORTUA", una pieza de videodanza.

CONSTRUCCIÓN DEL UNIVERSO

Inspiradas por el horizonte y la cromática de las imágenes grabadas en el vídeo mencionado, surge la idea del desierto como símbolo de los espacios que habitamos; los muros, paisajes fachada, aparentemente vacíos, planos e infértiles. De difícil enraizamiento "como los pies que tratan de atravesar la pared sobre la que danzan, en busca de un apoyo sobre el que erguirse".

En este escenario roto, dividido en dos, es donde se desarrolla el movimiento suspendido de las dos intérpretes, dos cuerpos que atraviesan la duplicidad de la escena, un muro desértico y un cielo infinito. En este "no-lugar" lleno de ausencia y ceguera, es donde las dos mujeres se ven obligadas a poner en cuestión la falta de unión y la libertad del individuo. La disolución del horizonte y el contorno propio como fuente que hidrata la tierra quebrada.

*"¿Existe acaso algo más extraño
que ese implacable poder que emana
lo que no se mueve?"*

Metafísica de los Tubos, Amélie Nothomb

Lenguaje y público

Magalie y Maitane se juntan con sed de desmitificar los códigos estéticos asociados a la danza vertical, dejándose sorprender por nuevos códigos.

Abandonando la rigidez de los torsos, se alejan de la espectacularidad y el exceso, con intención de crear una propuesta poética e hipnótica que ponga en cuestión el valor del virtuosismo.

Queriendo fortalecer la idea de abordar una narrativa "contemporánea" sobre la pared, las intérpretes, serán acompañadas por Blanca Arrieta, coreógrafa vasca. De esta manera se quiere reforzar la ruptura de códigos reconocidos y crear así "una pieza de danza sobre la pared" que marcará un desvío en forma y contenido con respecto a la danza vertical hasta ahora conocida.

Venerando al desierto; por silencio, su quietud y su vacío, las intérpretes se valen de la pausa suspendida y el contraste de dinámicas para componer el ritmo de la pieza.

"Salimos del refugio del exceso y tratamos de reducir, porque cuando reducimos, nos damos cuenta que estamos ampliando".

Desde este lugar de trabajo, se invita al público a mirar hacia arriba, transformar la mirada y generar nuevas perspectivas. Reivindicando la pausa en el excéntrico cotidiano, haciendo un llamamiento popular en plena calle a la contemplación, el refinamiento de los sentidos, la valorización de los recursos y la fuerza libertadora del cooperar.

"Buscamos encontrar un lenguaje que sacia sin ahogar. Que nos invita a contemplar y a frenar, refrescar".

Lenguaje y formato

Durante el proceso, las creadoras prestan especial atención al espacio y los elementos naturales que les afectan. Buscan el volumen de un paisaje plano. La importancia de llegar al lugar y hacerse uno con él. De ponerlo en valor y valerse del mismo.

Comprenden el espacio escénico como un único espacio que se desdobra en suelo, pared y azotea y deciden plantear el formato: "Despieza la pieza".

Madre Perla está compuesta por tres espacios (desiertos), un argumento y varios capítulos que transcurren entre ellos. La composición y estructura de estos, será particular en cada espacio. "Adaptarnos al medio hará que podamos vivir en coherencia con lo que nos ofrece el espacio y el momento".

Por ello que esta pieza se puede realizar tanto en fachadas exteriores como en espacios no convencionales.

"Nos servimos de la cuerda como guía, símbolo y conectora entre escenas".

Madre Perla está pensada para ser compartida de día, bajo la luz del sol.

"Y ahí nos encontramos con un sol que calienta, que quema pero también ilumina. Un viento que refresca, atiza y nos ciega. Sin lluvia pero con sed. Bebemos el aire y caminamos en busca del pozo, el oasis o el encuentro. Dejamos que nos orienten las nubes.

Salimos de nuestro camino para compartirlo..".

*Mientras los peces saltan,
Corazón de piedra y cuerdas a la espalda.*

*Madre
Perla*

Madre Perla

Es una planta de la familia de las "siempre vivas", moradoras de tierras áridas.

También es un dueto de un encuentro y tres desiertos que danza en un paisaje que nos desorienta, nos desafía y nos revela una urgencia, una toma de conciencia y de acción consecuente.

Nos presenta a Ellas, o a Nosotras, cada una ciega en su propio caminar, aunque sea el mismo.

Solas en la inmensidad, cada una en su desierto, en el demasiado. En la nada.

Y en medio, un horizonte que divide. Un muro.

Garganta seca.

La Cuerda traza el camino que nos soporta pero también nos limita.

Cae la cuerda, el muro y el horizonte.

Encontramos el pozo. Se tocan las sombras, encuentro de oasis.

Disolución de contornos. ¿Qué territorio?

Uno, un cuerpo, una planta. Siempre viva.

Madre Perla

CIA Maitane Sarralde

Co-creación Magalie Lanriot y Maitane Sarralde

Gracias!!!

maitane.sarralde@gmail.com