

CIUDADES INTERIORES

Ajpu Circo

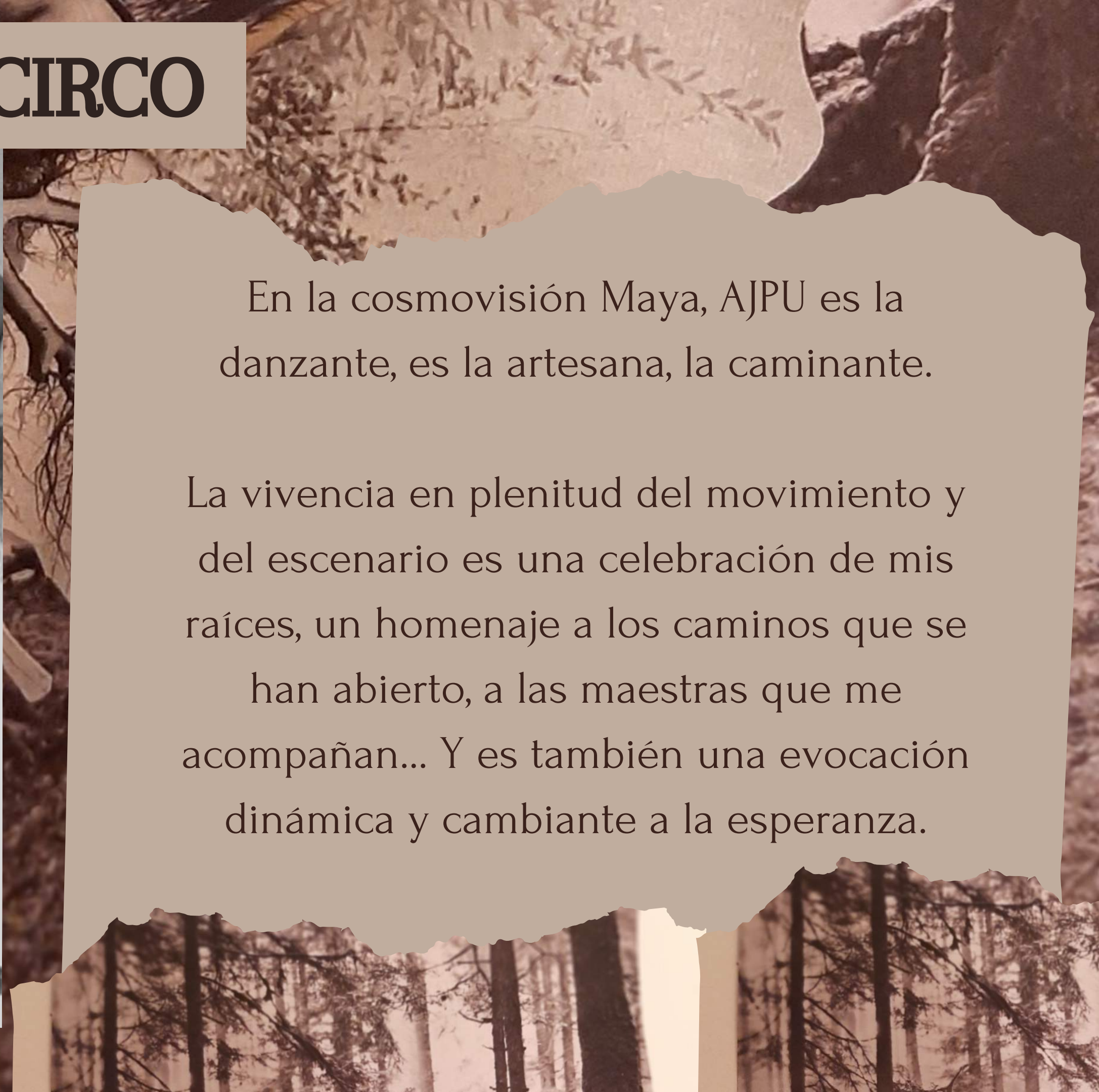
INTRODUCCIÓN

AJPU CIRCO

En la cosmovisión Maya, AJPU es la danzante, es la artesana, la caminante.

La vivencia en plenitud del movimiento y del escenario es una celebración de mis raíces, un homenaje a los caminos que se han abierto, a las maestras que me acompañan... Y es también una evocación dinámica y cambiante a la esperanza.

proyecto Artístico

" Así yo *Dibujo* inmóviles interioridades que en mi surgen como
designio en un enigma impenetrable al centro de mi ALtaR
al centro mismo de mi vidA
todas estas imágenes, tremendas e invisibles
que van MURIEDO CONMIGO "

Isabel de los Ángeles Ruano.

INTENCIONES

"Desde la necesidad de dar vida que habita en mi, un primer espectáculo como solista, en el que maduro las ideas que han crecido en mi con el paso del tiempo y con la experiencia de trabajar en colectivo en la danza y el circo. Escribir un espectáculo que tiene por inspiración principal el imaginario de Isabel de los Ángeles Ruano, poetisa lírica guatemalteca y el universo del collage.

(Re)escribir un espectáculo como sinónimo de reescribir la vida misma y sus cambios.

(Re)componer como forma de redención ante la ausencia.

(Re)crear para descubrir la voz que arrulla la memoria.

(Re)montar desde la periferia como un ejercicio de resistencia.

OBJETIVOS

Crear un espectáculo de circo contemporáneo de sala, en el que la poesía de Isabel de los Ángeles Ruano sea el aliciente que fusiona la danza y la acrobacia aérea.

Una recopilación de poemas agrupados por temáticas, que reescritos y hechos collage dan vida a la estética de circo del mismo. ¿Cómo la unión de imágenes de distintas procedencias que al unirlas le dan sentido a un todo?

¿CÓMO ESTO PUEDE SER TAMBIÉN UN ESPECTÁCULO DE CIRCO?

Dejar que la fusión entre dos artistas (una, artesana de la palabra/realidad y la otra, artesana del movimiento/escena) de vida a un momento escénico que reúna y amalgame el universo del circo y la poesía lírica. Dos autoras que han compartido la misma realidad en momentos paralelos sin encontrarse, cada una con una óptica deformada por la mampostería de su tiempo y su condición de mujer centroamericana.

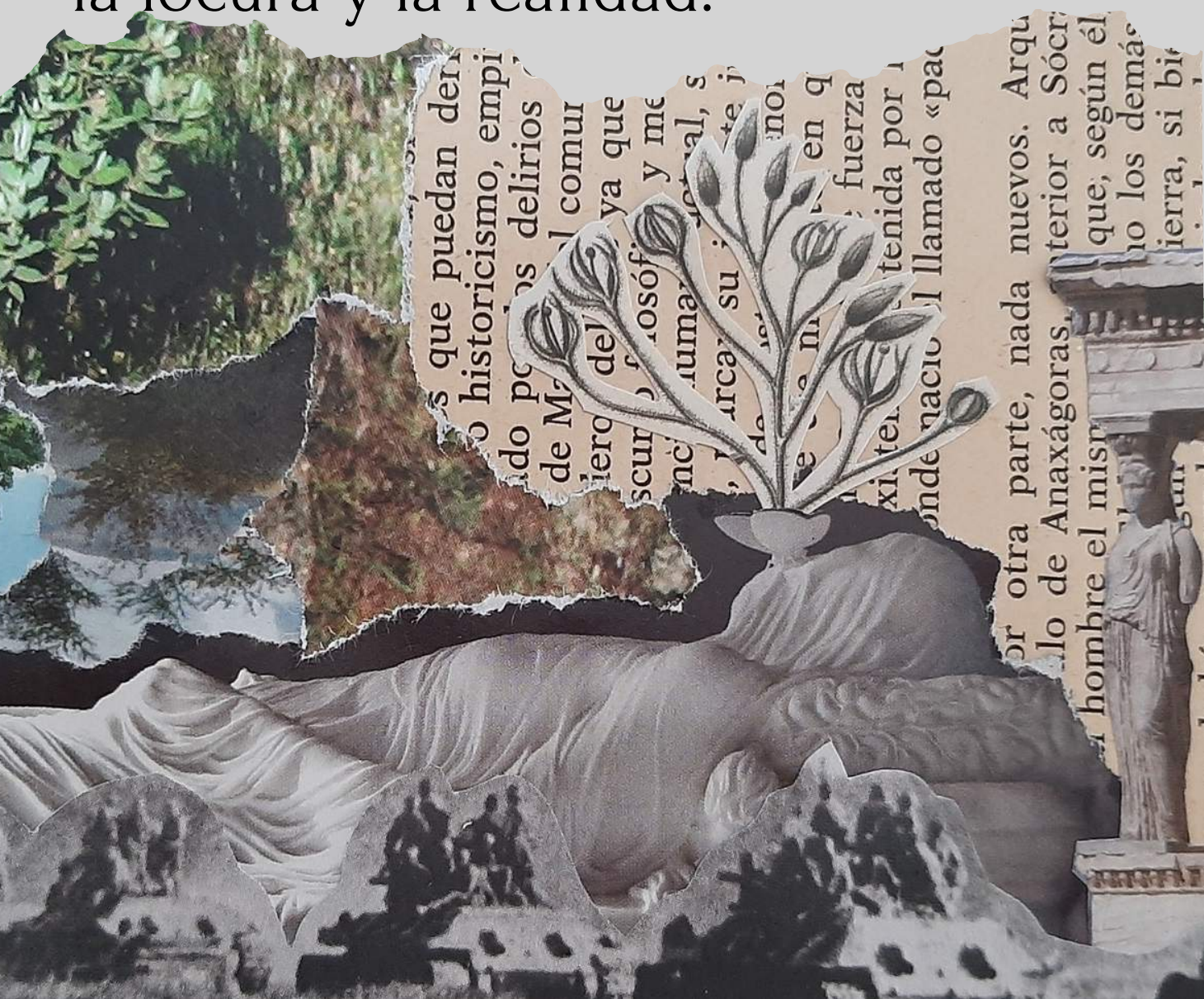

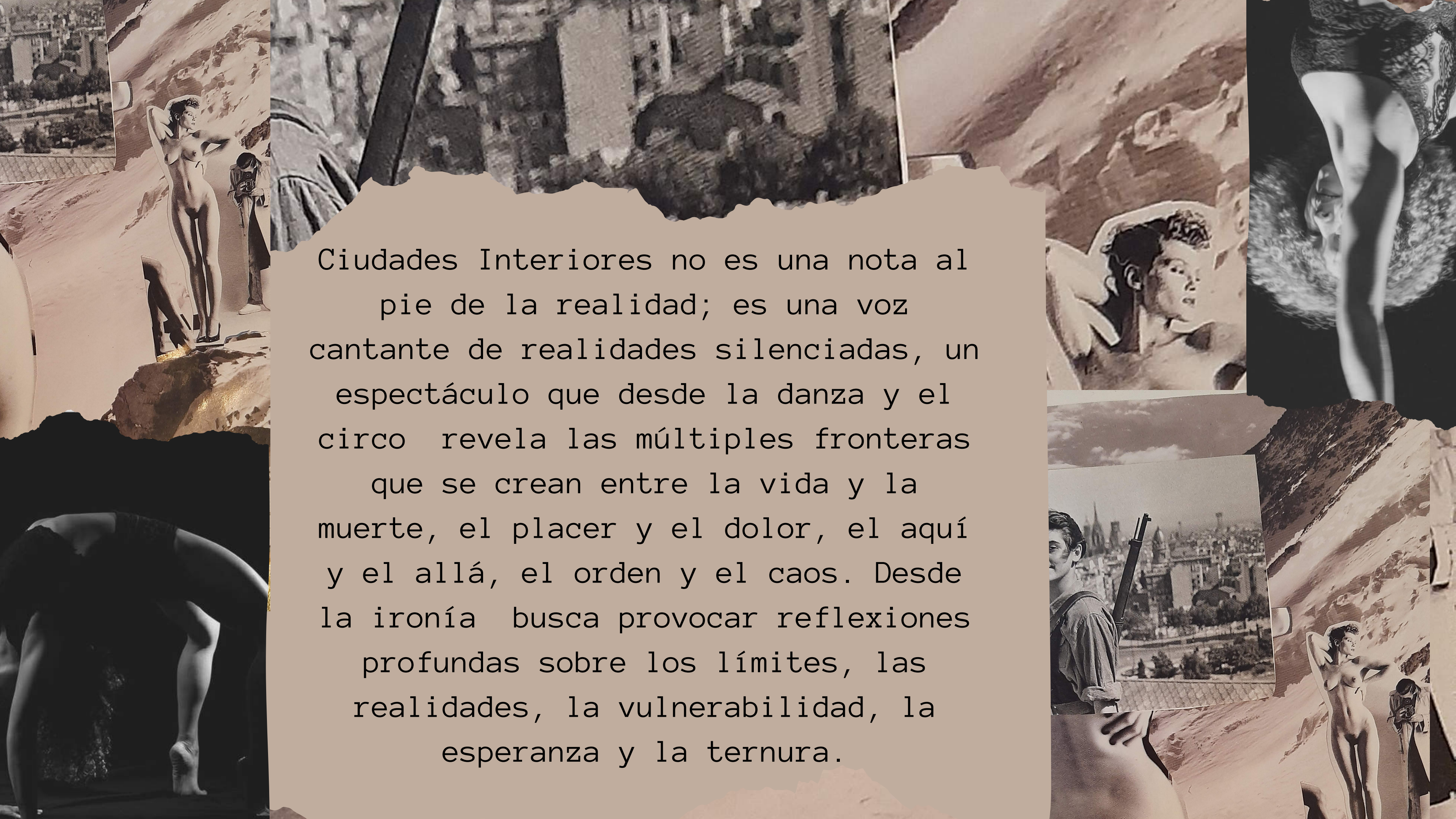
SINOPSIS

Una mujer llega a las puertas de una ciudad a exigir que le dejen entrar, más no encuentra respuesta alguna.

La mujer da instrucciones precisas sobre su funeral y demanda su propio regreso, el regreso a su ciudad interior. El espectáculo se desarrolla en la frontera entre la vida y la muerte, el placer y el dolor, la locura y la realidad.

¿Es ella misma o es su propio cadáver? ¿Quiere ser sepultada? ¿que busca al volver en a realidad de la que una vez fue desterrada?

The background is a complex collage. On the left, a vertical strip shows a nude woman standing on a rocky ledge, looking back over her shoulder. Below her, a black and white photograph shows a person's back and legs. To the right of the text, there's a horizontal strip showing a man in a dark shirt holding a camera. Above the text, a large, dark, textured image, possibly a close-up of a face or a landscape, is visible. To the right of the text, there's a vertical strip showing a man in a dark shirt holding a rifle, with a cityscape in the background. Below the text, there's a horizontal strip showing a man in a dark shirt holding a camera, with a cityscape in the background. The text is centered in a white, monospaced font on a dark, irregularly shaped background.

Ciudades Interiores no es una nota al
pie de la realidad; es una voz
cantante de realidades silenciadas, un
espectáculo que desde la danza y el
circo revela las múltiples fronteras
que se crean entre la vida y la
muerte, el placer y el dolor, el aquí
y el allá, el orden y el caos. Desde
la ironía busca provocar reflexiones
profundas sobre los límites, las
realidades, la vulnerabilidad, la
esperanza y la ternura.

FORMATO

Una de las líneas de investigación en la escritura del espectáculo es responder a el concepto de collage, es decir que está pensado para vivirlo en momentos diferentes tanto espacial cómo temporalmente: un momento fuera de la sala en un espacio no convencional y en otro momento dentro de la sala en un formato tradicional respondiendo así los dos mundos que plantea Ciudades interiores. La flexibilidad y la adaptabilidad en el formato del espectáculo será clave para adaptar el espectáculo a los diferentes espacios donde se presente; y como en un collage se crearán distintos fragmentos individuales que funcionen de manera individual y que al mismo tiempo puedan componer el collage escénico final.

FUENTES DE INSPIRACIÓN

ISABEL DE LOS ÁNGELES RUANO

Isabel de Los Angeles Ruano y sus poemas son las principales inspiraciones de esta creación. Las cartografías de paisajes internos de la poetisa en contraste con las realidades descritas en sus poemas crea un paralelismo de imaginarios. Los temas recurrentes en su obra (la vida y la muerte, el placer y el dolor), así como su pasión desesperada, sirven como piezas que se reposicionan para ser devueltas en imágenes y momentos circenses. Tal y como esta creación, la obra de la poetisa no pretende calcar la realidad, sino deformarla.

Otra inspiración en la técnica del collage. Con su limpieza y claridad logra transmitir un amplio abanico de universos emocionales que se confrontan con la realidad.

Josep Renau

Hannah Höch

Pionera del fotomontaje y del collage, fue la primera mujer que entró en el movimiento dadaísta de Berlín. Desde su mirada femenina plasma en sus obras el papel de la mujer en el siglo XX, criticando con ironía sus estereotipos y dando vida a un universo creativo que atrapa, plantea reflexiones y confronta dualidades.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

nte fugados de la
os una vez, ni c
r ya somos me
de todo sueñ
espacio:
junto
ás pálidos y agr
nte rugados de
os una vez, n
r ya somos
de todo sue
espacio:
junto
ás pálidos y a

que, n
io
uest
Hob
a viole
cto so
quela
ócrata
él, te
ás an
ien co
vez

LA COMPILACIÓN DE UNA OBRA POÉTICA ES SIMILAR A LA COMPOSICIÓN DE UN
COLLAGE: PIEZAS SEPARADAS, PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE CONFORMAN UN TODO.
¿CÓMO CREAR UN COLLAGE ESCÉNICO, UNA COMPILACIÓN? UN UNIVERSO CREADO DE
PEQUEÑOS MUNDOS.

Se investigará cómo se traducen las técnicas del collage al lenguaje circense, a través de la investigación de algunos conceptos como:

Pegar: introducir elementos que pertenezcan a universos circenses, poéticos o visuales y unirlos en búsqueda de una armonía que cree una unidad compuesta más compleja.

Superponer: ¿que puede aparecer con la superposición de imágenes, sombras sonidos, movimientos o momentos escénicos?

Texturas: ¿cuál es el resultado de “tejer” circo y poesía lírica? La palabra "textura" significa literalmente "disposición de los hilos en una tela".

Se investigará la proyección y animación de los collages en vivo a través de proyecciones e interacciones. El objetivo será de crear composiciones o collages escénicos autónomos y cortos, que puedan ser presentados en espacios no convencionales que compuestos y superpuestos para crear una obra llena de momentos escénicos que tienen orígenes diversos, pero que dan sentido y volumen a mis Ciudades Interiores.

MÉTODO DE TRABAJO Y PROCESO DE CREACIÓN

**La creación de este espectáculo separa
las piezas que conforman la obra poética
y las traduce en collages que luego serán
traducidas a momentos escénicos y
hechos estéticos**

PRIMERA FASE - CORTAR

Leer y analizar la obra poética de Isabel de los Ángeles Ruano para encontrar las temáticas recurrentes. Investigar el collage de manera práctica, sobre papel; creando imágenes para algunos de los textos seleccionados.

SEGUNDA FASE - PEGAR

A través de improvisaciones sobre movimiento y técnica de circo, buscar recursos que permitan traducir las imágenes creadas previamente sobre papel en momentos escénicos, con el objetivo de elaborar lenguaje físico propio de la pieza.

Explorar los contrastes y fronteras que existen entre el placer y el dolor, la vida y la muerte, el aquí y el allá, la ausencia y la presencia, el caos y el orden.

TERCERA FASE - ESTAMPAR

Escribir en prosa los resultados de los ejercicios generados. Elegir los momentos para profundizar en el material encontrado en la primera y segunda fase. Escribir dramaturgicamente cada fragmento creado.

CUARTA FASE - PRESENTAR

Presentar los fragmentos individualmente. Componer el collage final. Presentar el espectáculo completo.

EQUIPO ARTÍSTICO

ILEANA ORTEGA

Creación e interpretación

Al terminar el bachillerato de danza en La Escuela Nacional de Danza de Guatemala, comparte su camino entre la danza y el circo, colaborando en compañías y proyectos diversos como: la compañía "CircoDeMente" (México), "Momentum" danza, la organización del Festival "Guatecirko" y es impulsora del proyecto de la Escuela de Circo B'atz en la ciudad de Guatemala.

En el 2018 Es beneficiaria de una beca de creación del Centro Cultural de España en Guatemala y de la beca de Iberescena "Escribiendo la escena Centroamericana" (El Salvador) Coreógrafa del espectáculo de formatura de la Escuela Nacional de Circo de Río de Janeiro, Actualmente, continúa su entrenamiento de circo en la acrobacia aérea y las verticales. Es beneficiaria del dispositivo de Apadrinamiento del Proyecto Travesía, acompañada de la Compañía de Circo "eia", con el objetivo de estructurar su propio proyecto de compañía.

COMPañIA DE CIRCO “EIA”

ARMANDO RABANERA Y FABRIZIO GIANNINI

Acompañamiento

Armando se forma en Teatro Gestual en la RESAD de Madrid, Fabrizio en Educación Física en el ISEF de Nápoles. Juntos, se diploman en la Escuela de Circo Carampa de Madrid en 2003, donde se especializan en portés acrobáticos y banquinas. Fundadores de las compañías Cirque Vague y Circo de la Sombra, en 2009 emprenden un nuevo camino con la creación de la Compañía de Circo “eia”, asumiendo la codirección artística junto a los otros miembros fundadores. Con ella, se consolidan en el panorama circense catalán y español, llegando a obtener el Premio Ciudad de Barcelona por su primera creación, CAPAS, y el Premio MAX como Mejor Espectáculo Revelación por inTarsi.

ANA AUPI

Asesoría Poética

Comunicadora popular feminista y poeta. Autora del libro "Geografía de mi cuerpo. Poesía de resistencia Guatemala-Barcelona" (Barcelona 2017) Con cuatro ediciones desde la fecha. Integrante del grupo musical de Las amigas de yoli desde su constitución en el año 2016. Ha trabajado en distintos lenguajes el mundo de lo poético, desde el performance, el teatro, el rap, entre otros. Le interesa el arte como herramienta de comunicación y transformación social. La memoria y la defensa del territorio son su campo de trabajo, también las subjetividades y lo macro-micro/global-local.

NIKITA VAL

Asesoramiento Vocal

Terapeuta y artista polifacética, basa su trabajo en la Experimentación Vocal, la Musicoterapia, la Psicología y la Danza Butoh. Su experiencia como artista, formadora y terapeuta confluye en el proyecto Viajes en la Voz desde el que ofrece acompañamiento en los procesos artísticos y personales, a través de la Voz y el Cuerpo. Ha asesorado y dirigido espectáculos basados en la investigación Vocal y la Danza Butoh, realizando varios proyectos artísticos y sociales a nivel internacional, como: "24 heures de la vie d'une femme sensible" de Eva Bye (Francia-España), "Weman Trade" en 7DS Festival (Croacia), Proyecto Síntesis con Assoc.Synesthesia en (India, México, Serbia, Croacia), "Bestiario", con Colectivo Artístico Makabra (Bcn).

FICHA ARTÍSTICA

Idea Original - Ajpu Circo

Dirección y dramaturgia - Ileana Ortega

Creación e interpretación - Ileana Ortega

Asesoría Vocal - Nikita Val

Asesoría poética - Ana Aupi

Mirada cómplice: Roberto Magro

Producción - Ajpu Circo

Acompañamiento - Compañía de Circo "eia"

Coproducciones y residencias - **Proyecto beneficiario del dispositivo de apadrinamiento del proyecto de cooperación transfronterizo Travesía - Pyrénées de cirque, cofinanciado por el FEDER.**

Con el apoyo de la Central del Circ. La Central del Circ (Barcelona), Escuela de Circo B'atz (Guatemala) Libélula, espacio de circo (Guatemala)

CALENDARIO

Diciembre 2020 - Julio 2021

Elaboración de un plan de trabajo

Reuniones de acompañamiento con la Compañía de Circo "eia"

Elaboración de los dossiers de creación y de acompañamiento

Elaboración del presupuesto

Búsqueda de co-productores, colaboradores y espacios de residencia

Enero: Asistencia al Hakathon de Travesia en la Granerie, Toulouse

Febrero: Sesiones de análisis poético y vocal

Abril :Residencia en la Granerie del 12 al 22

Mayo: Residencia en la Central del Circ del 24 al 28

Agosto 2021 - Noviembre 2021

Desarrollo de la tercera fase del proyecto:

Creación musical

Incorporación de las miradas externas

Agosto: Residencia en la Central del Circ, Barcelona y Primer encuentro con la vestuarista

Septiembre: Residencia en la Escuela de circo B'atz, Guatemala

Residencia en espacio Libélula, Guatemala.

Diciembre 2020- Febrero 2022

Final de la tercera fase del proyecto:

Presentar los fragmentos individualmente.

Inicio de un proyecto de mediación artística.

Enero 2022

17 al 21 Residencia en la Granerie, Toulouse

Marzo 2022

Desarrollo de la cuarta fase de proyecto:

Estreno

Componer el collage final.

Presentar el espectáculo completo.

CONTACTO

Ileana Ortega Estrada

ajpu.circo@gmail.com

+34 605 731 137