

AS ÚNICAS COISAS ETERNAS SÃO AS NUUVENS

INSPIRADO EN LA POESÍA DE MARIO QUINTANA

COREOGRAFÍA JOÃO BUTOH

Foto: Shana Gomez

DANZA

La niña bailando sola
por un tiempo
La niña bailando sola
con el viento, con el aire,
con el sueño de los enormes ojos...
La elegante forma de sus piernas
es el que plasma, su par
de aire,
de viento,
su pareja fantasma...
Niña de grandes ojos,
tu, ahora, te detened,
pero la mano aún segura en el aire
el invisible mástil
de este poema!

Mario Quintana

Del Libro Esconderijos do Tempo

AS ÚNICAS COISAS ETERNAS SÃO AS NUBENS

LAS ÚNICAS COSAS ETERNAS SON LAS NUBES es un espectáculo de danza que cultiva el poder de síntesis de imágenes, metáforas, asociaciones inusuales y muchas otras características de la poesía de una de las figuras más extraordinarias en el campo de la expresión literaria nacional, el poeta Mario Quintana.

En el escenario están seres míticos, los ángeles del poeta Mario Quintana que bajo el sonido de su voz y canciones de su tiempo experimentan situaciones cotidianas. Vivencian los opuestos tan presentes en la danza butoh: la belleza y la decrepitud, lo simple y lo complejo, lo cómico y lo trágico; y a través de la poesía, el espectador es transportado a un mundo más allá de las dualidades.

Un espectáculo delicado y estéticamente llamativo, la incorporación de la danza butoh como una forma de dar vida a los personajes extraídos del universo de las obras del poeta lírico cuyo genio se expresa de una manera sencilla y accesible.

En la vista del Este, expresada en la danza Butoh, el intérprete no baila sólo para sí, sino para revivir algo mucho más grande. La invitación es para el público participar y también sumergirse en esta aventura.

SINOPSIS DEL ESPECTÁCULO

El espectáculo AS ÚNICAS COISAS ETERNAS SÃO AS NUVENS propone un recorrido coreográfico a través de la obra del poeta Mario Quintana y a través de la danza Butoh. Ya como título trae este epígrafe del poeta haciendo referencia al tiempo, al ciclo del agua, a los cambios que tienen lugar tras el paso de las nubes, eternas en cada momento.

Cuenta el coreógrafo João Butoh: "Desde niño yo colecciono poemas y versos de Mario Quintana, recortes de periódicos y revistas que encuentro. Estos extractos del universo de la obra de Mario Quintana permiten otros cortes que tomo prestado para mi danza, para mi universo tan inspirado en pequeños detalles y fragmentos recogidos a lo largo de mi vida." De la relación del coreógrafo con la obra del poeta que escribió acerca de las cosas simples de la vida y del encuentro con PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA nació AS ÚNICAS COISAS ETERNAS SÃO AS NUVENS. Un espectáculo capturado en las imágenes emocionales de la poesía. Una inmersión en el origen de la expresión.

En que rincón del corazón embriagado por la musicalidad poética surge la intención de la danza? Cuando los versos del poeta resuenan con el alma, surge un movimiento sutil y profundo que llega al mundo exterior por la movilidad o incluso la inmovilidad de los gestos del cuerpo. Una expresión que va más allá de las ideas, impenetrable en este ámbito. Una explosión sensorial. AS ÚNICAS COISAS ETERNAS SÃO AS NUVENS danza la poesía y los bailarines son dirigidos por la inocencia y la simplicidad de este encuentro, guiados por las manos del coreógrafo João Butoh y por la voz del Maestro Mario Quintana cantando sus poemas.

LA DANZA BUTOH

La danza butoh nació en Japón, en los años 60. Fue creada por Kazuo Ohno (1906-2010) y Tatsumi Hijikata (1928-1986) como un movimiento cultural para evitar la invasión de la cultura occidental en la posguerra.

En Brasil la relación con el Butoh es antigua, además de Kazuo Ohno, que ha venido a Brasil tres veces (en 1986, 1992 y 1997), los grupos Sankai Juku, Natsu Nakajima, Anzu Furukawa, Ko Muroushi, Min Tanaka, Carlotta Ikeda y su Cia., el Ariadone también se han presentado en nuestro país.

El alemán Peter Sempel dirigió la película " Just visiting this planet ", rodada en diez países (incluyendo Brasil) donde acompañó a Kazuo Ohno. En la obra, combina el valor documental en una interpretación sensible del universo de este maestro que a los 95 años, todavía emocionó al público con sus coreografías que querían revelar "los caminos del alma."

ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO DE VESTUARIO

En un viejo ático el creador y sus creaciones se encuentran. En este lugar, perdido en el tiempo, el poeta Quintana conversa con sus ángeles. Juntos llevan a la escena los elementos recurrentes en su obra: el baúl, los libros, las veletas, el lampión, los zapatos, las muñecas y las aves. El espectáculo visual, lleno de sorpresas, produce la sensación de estar hojeando un libro vivo de ilustraciones en 3D, el universo de la obra de Mario Quintana.

Los ángeles del poeta Mario Quintana, como los camaleones, se transforman durante el espectáculo. Siguen los estados de ánimo y sentimientos de su Maestro, cambiando de ropa a medida que surgen nuevos sueños, los recuerdos y los deseos del poeta. El maquillaje blanco, típico de la danza butoh, completa estéticamente el vestuario que presenta desde vestidos de flores pintados a mano hasta kimonos estilizados que hacen referencia a la cultura oriental.

INSTRUMENTO

No se puede hacer un poema en este momento.
No, mi hija, yo no soy la música, yo soy el instrumento.
Soy quizás estas máscaras huecas en un arruinado monumento:
Yo le presto palabras locas a la voz dispersa del viento ...

Mario Quintana

Del libro *Apointamentos de Historia Sobrenatural*

LA MÚSICA Y LA ILUMINACIÓN

La banda sonora del espectáculo lleva desde la música clásica a la música del folklore brasileño y también canciones del tiempo de Quintana. El punto culminante son poemas que el poeta declama con su voz y gobiernan los movimientos de los bailarines. Una banda sonora para impactar, emocional, para llegar al corazón de cada espectador y hacer que cada persona visite la poesía en su propia existencia.

Así como dijo Elena Quintana: "Creo que la obra de Mario Quintana es muy rítmica y musical, por lo que la idea no es ninguna locura, es un desafío. Por sí misma, la poesía ya tiene ritmo, ya tiene su propia musicalidad. Y la propuesta de la Compañía de Danza es utilizar ese punto, trabajar la poesía con este enfoque".

Ayudando a crear un mágico ambiente de melodías y movimientos, tenemos la iluminación de Maurício Moura. El iluminador también está guiado por el maestro Quintana, se sumerge en sus palabras y le da a conocer a los espectadores todos los matices posibles a las líneas de poesía del poeta.

FICHA TÉCNICA

Espectáculo

As Únicas Coisas Eternas
São As Nuvens

Estreno

2015

Dirección General

Tânia Baumann

Dirección de Arte, Diseño y
Coreografía

João Butoh

Intérpretes

Andressa Pereira

Débora Jung

Gabriela Sulczinski

Safia

Samuel Rodrigues

Tayná Barboza

Consultoría

Elena Quintana

Luís Augusto Fischer

Asistencia de Producción

Kyrie Isnardi

Supriya

Escenario, Vestuario y Accesorios

João Butoh

Confección de Escenario, Vestuario y Accesorios

João Butoh

Supriya

Banda Sonora

João Butoh

Dirección Técnica y Operación del Sonido

André Birck

Diseño y Operación de la luz

Maurício Moura

Técnicos de Palco

Daniel Fetter

Sérgio Dornelles

Diseño Gráfico

Mahendra

Coordinación Audiovisual

Bruno Polidoro

Contabilidad

Ética Contabilidade

Financiero

Celina Robin

Coordinación del Proyecto

Renato Mesquita

Comunicación y Prensa

Andressa Griffante | Comunicação e Conteúdo

Planificación, Gestión y Marketing

Ativar – Pessoas | Projeto

CURRICULUM DE LA DIRECTORA Y DEL COREÓGRAFO

TÂNIA BAUMANN se graduó en ballet en la Escuela João Luiz Rolla en Porto Alegre.

Perfeccionada en la Escuela Estatal de Ballet Clásico de Kiev, Ucrania, 1989-1990, bailó en el Ballet de Camagüey y Cuba Ballet Nacional de Cuba entre 1993 y 1994. En 1997 recibió una beca CAPES en el primer año del proyecto APARTES. Estudió danza moderna durante un año en Nueva York, en la Compañía de Trisha Brown y Movement Research. Trabajó como bailarina durante 15 años en la Cia Terpsí en Porto Alegre. En 2000, fue invitada a bailar en el espectáculo montado para representar el Rio Grande do Sul en la Expo 2000 en Hannover, Alemania. En 2004, trabajó con niños dando talleres de danza en el proyecto de descentralización de la cultura de la ciudad de Porto Alegre. En 2005 fue contratada como asistente de coreografía del Ballet Teatro Castro Alves, Salvador (BA). Este año se hizo instructora de Gyrotonic, técnica corporal creada por Juliu Horvat. Tuvo formación como educadora-brincante en 2007, en la Escuela de Teatro Brincante dirigida por Antonio Nóbrega. En el mismo año, con personalidades del ambiente artístico y cultural de la ciudad, ha creado PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA.

JOÃO BUTOH es director y coreógrafo. Participó en diciembre de 2009 de las celebraciones de los 50 años de butoh en Bangkok - Tailandia con un taller y con el espectáculo "VENEZHVELA." En 2010 regresó a Asia para el tributo a Kazuo Ohno en el 3º Nyoba Kan Butoh Festival en Kuala Lumpur, Malasia y 6th International Butoh Festival en Bangkok, Tailandia. Considerado un exponente de América Latina y uno de los grandes nombres del mundo del Butoh. Fundador y director del Ogawa Butoh Center, donde se investiga y desarrolla su técnica Aiar Butoh desde 1983. Ya ha creado numerosos espectáculos y muchos permanecen en el repertorio. Ha participado en varios eventos con actor, bailarín y maestro de Butoh en Tailandia, Malasia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Argentina, México, Ecuador y Brasil.

LA COMPAÑÍA

PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA es un proyecto consolidado que surgió de la unión de fuerzas creativas y representante de la comunidad. Artistas, pensadores, técnicos y ejecutivos. Fuerzas convergentes, del poder tanto privado como público, que trabajan con determinación para permitir este modelo empresarial.

Desde el principio, la acción de PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA se ha basado en dos premisas: la independencia artística y la gestión autónoma.

En la búsqueda de la independencia artística, la Cía. opta por no tener un coreógrafo residente y danzar la diversidad, a través de los más actuales lenguajes contemporáneos desarrollados en Brasil y por creadores de todo el mundo, bajo la dirección y visión estética de la directora artística. Esta interacción se lleva a cabo a través de intercambios, instrumento central que también se utilizan para promover el intercambio entre bailarines y entre los técnicos, con el objetivo de ampliar sus capacidades y la creación de nuevas referencias. La profesionalización de la danza en Porto Alegre es esencial para la compañía llegar a los niveles de excelencia artística. Punto de partida cuando se desea la innovación con el arte, la emoción con una comunicación simple y universal.

Para trabajar con una gestión autónoma, la Compañía busca recursos financieros para su mantenimiento a través de proyectos de desarrollo de la cultura tanto públicos como privados. Para gestionar con eficacia y transparencia hace uso también de la explotación comercial, en la medida en que la marca se da a conocer, ganando valor y la expansión de un público apasionado. Planificación y gestión se centran en la autosuficiencia, la independencia financiera que vendrá a través de relaciones de libre mercado. Diseñar y gestionar un proyecto cultural requiere equipo multidisciplinario, auto-motivados y comprometidos en el sueño de construir una compañía de danza de clase mundial con el ADN de Porto Alegre.

PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA es la superposición de intereses públicos y privados, que trabajan en armonía para el desarrollo de la danza y la difusión de la cultura brasileña de esta región.

TESTIMONIOS

"Me pareció muy buen espectáculo, es muy sincero, hermoso y romántico, lo que me pareció más hermoso fueran los ángeles."

Alexi Gardine, 11 - Student

"Delicado, expresivo, sensible, lleno de belleza."

Ana Inés Algarte Latorre, 39 - Public Servant

"Precioso! Hermoso tributo."

Antonio Paulo V. Sede, 49 - Pedagogue

"Que hace pensar. No sabía que era el butoh, pero yo estaba encantado. También por la elección de poemas y canciones."

Augusto César Franarin, 61 - Engineer

"Maravilloso porque demuestra que las personas no son felices si no pueden ser libres, escuchar el canto de los pájaros, tomar una ducha, tener cultura. Los bailarines son espectaculares!"

Beatriz F. Brasil, 63 - Retired

"Feliz! Fue el espectáculo más hermosa que he visto este año. Felicitaciones a todos. Hermoso! Besos. Yo estaba en las nubes. Hermoso y fragante! "

Carmen Suzana Oliveira, 56 - Surgical Scrub Nurse

"Maravilloso, diferente a todo lo que se está reproduciendo. El cielo es muy bonito."

Eunice Vega, 53 - Professor at the University

"Precioso! Hermoso ambiente. Escenario muy especial y un gran trabajo corporal de los bailarines."

Gabriela Maffazzoni Chultz, 17 - Student (Theatre)

"AS ÚNICAS COISAS ETERNAS SÃO AS NUVENS revela la constante evolución de PORTO ALEGRE CIA DE DANÇA. Es un espectáculo digno de los teatros de renombre y exigente público. Mi deseo es que la experiencia y el talento de ustedes sean reconocidos y compensados. Gracias por la amable invitación. Abraço a todos."

Iara Chaves - Lawyer

