

OUR GALACTIC SHELTER
NUESTRO REFUGIO GALÁCTICO
NOTRE REFUGE GALACTIQUE

NUESTRO REFUGIO GALÁCTICO

Un espectáculo de artes vivas de AzkonaToloza
dirigido al público familiar

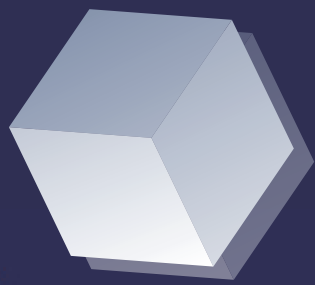
Nuestro Refugio Galáctico es la tercera pieza de la Serie FALLA.

Una serie de proyectos escénicos que hace uso de la INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, la REALIDAD ESPECULATIVA y la CIENCIA FICCIÓN para navegar entre las múltiples conexiones posibles entre los conceptos de COSMOS, GEOLOGÍA, ANCESTRALIDAD, MEMORIA y FUTURO.

ÍNDICE

3. ÍNDICE.
4. FICHA ARTÍSTICA.
5. PRESENTACIÓN.
6. SINOPSIS.
7. LA SERIE FALLA.
9. LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DEL UNIVERSO.
11. UN DISPOSITIVO ESCÉNICO PARTICIPATIVO.
13. NUESTRA CARTOGRAFÍA.
16. NOTAS PARA LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.
NOTAS PARA LA INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA:
LOS TALLERES.
17. NOTAS PARA EL DESARROLLO DEL DISPOSITIVO ESCÉNICO.
18. NOTAS PARA EL DISEÑO ESPACIAL.
24. CRONOGRAMA DEL PROYECTO.
25. AZKONATOLOZA.
26. CONTACTO.

FICHA ARTÍSTICA

DIRECCIÓN y PUESTA EN ESCENA: AzkonaToloza.

COREOGRAFÍA: Laida Azkona Goñi.

DRAMATURGIA: Txalo Toloza-Fernández.

PRODUCCIÓN: El Climamola.

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: Raquel Cors.

DISEÑO ESPACIAL: Xesca Salvà y AzkonaToloza.

GRAFISMO: MiprimerDrop.

BANDA SONORA ORIGINAL y DISEÑO SONORO: Rodrigo Rammsy.

DISEÑO DE LUCES: Ana Rovira.

DIRECCIÓN TÉCNICA: José Pablo Varas.

PERFORMERS: Laida Azkona Goñi y 2 performers aún por definir.

Una coproducción de AzkonaToloza, Mercat de les flors y Antic Teatre.

En conversaciones con Fitei de Porto, If Festival de Barcelona y Théâtre de la Ville de Paris.

EL CAMINO QUE RECORREMOS

EL PAISAJE QUE ATRAVESAMOS

EL REFUGIO QUE CONSTRUIMOS

LAS CONSTELACIONES QUE DIBUJAMOS

EL UNIVERSO QUE HABITAMOS

Este proyecto nace de la invitación que hace un par de años nos hizo el Mercat de les Flors, la casa de la danza de Barcelona, para crear un espectáculo familiar. Un proyecto escénico Talla Única, que pudiese acoger funciones para el público escolar y el familiar.

Un espectáculo pensado para niñas, niños y niñas a partir de los 8 años, que también busca cautivar el interés del público adulto.

En su VERSIÓN ESCOLAR, está pensado para ser presentado frente a un aforo de 60 espectadores, a partir de 3º de primaria y acompañados por sus referentes adultos.

En su VERSIÓN PARA FAMILIAS, el aforo aumentaría hasta las 85/90 personas, dependiendo del espacio de exhibición.

SINOPSIS

Tras varios meses caminando, entre desiertos, bosques y valles, varias decenas de personas de diferentes edades, se encuentran en un claro, en la más alta de las montañas. Pero, ¿qué los ha llevado hasta ahí?

Y la respuesta es su deseo de bailar. Su deseo de rehacer y compartir una de las más bellas coreografías estelares: la ancestral Danza de Laniakea. De la misma forma que han hecho sus abuelas y las abuelas de sus abuelas, cada 600 lunas, desde que las rocas de esas montañas tienen memoria.

Pero para conseguirlo, primero, tendrán que construir, entre todas, el refugio que les dará cobijo durante las noches de observación y espera.

¿Lograrán descifrar las trayectorias de sus mapas para llegar a destino?

¿Comprenderán cómo construir el lugar que les ha de acoger en ese claro?

Y lo más importante, ¿conseguirán unir sus cuerpos a los ríos de hidrógeno y carbono que conectan las galaxias, para reconstruir la Danza de Laniakea?

LA SERIE FALLA

(FALLA: Fractura de la corteza terrestre, acompañada del deslizamiento de uno de los bordes)

Como es habitual en el trabajo de AzkonaToloza, Nuestro Refugio Galáctico nace de las preguntas que quedaron sin respuesta en las piezas anteriores. Porque tras ocho años centradas en las consecuencias del colonialismo extractivista sobre los territorios y los pueblos que habitan Abya Yala de la mano de la Trilogía Pacífico, nuestra siguiente pregunta era evidente: Y ahora, ¿qué voces debemos escuchar?

Y fue intentando responder esta pregunta que nació FALLA. La serie de proyectos en la que estamos trabajando desde 2021 y de la que este proyecto forma parte. Y es que nuestros proyectos artísticos siempre se organizan en serie, lo que quiere decir que, durante varios años, todas nuestras investigaciones y piezas giran alrededor de un mismo universo temático. Alrededor de unas mismas preguntas.

Y la primera respuesta que descubrimos fue clara y marcó nuestro rumbo. En un momento de emergencia climática como este, era imprescindible desplazar la mirada y prestar atención a las voces no humanas que habitan el planeta. Responder apartando lo humano del centro.

Pero, ¿a quién situaríamos ahora en el centro? ¿Sobre quién fijaríamos nuestra mirada?

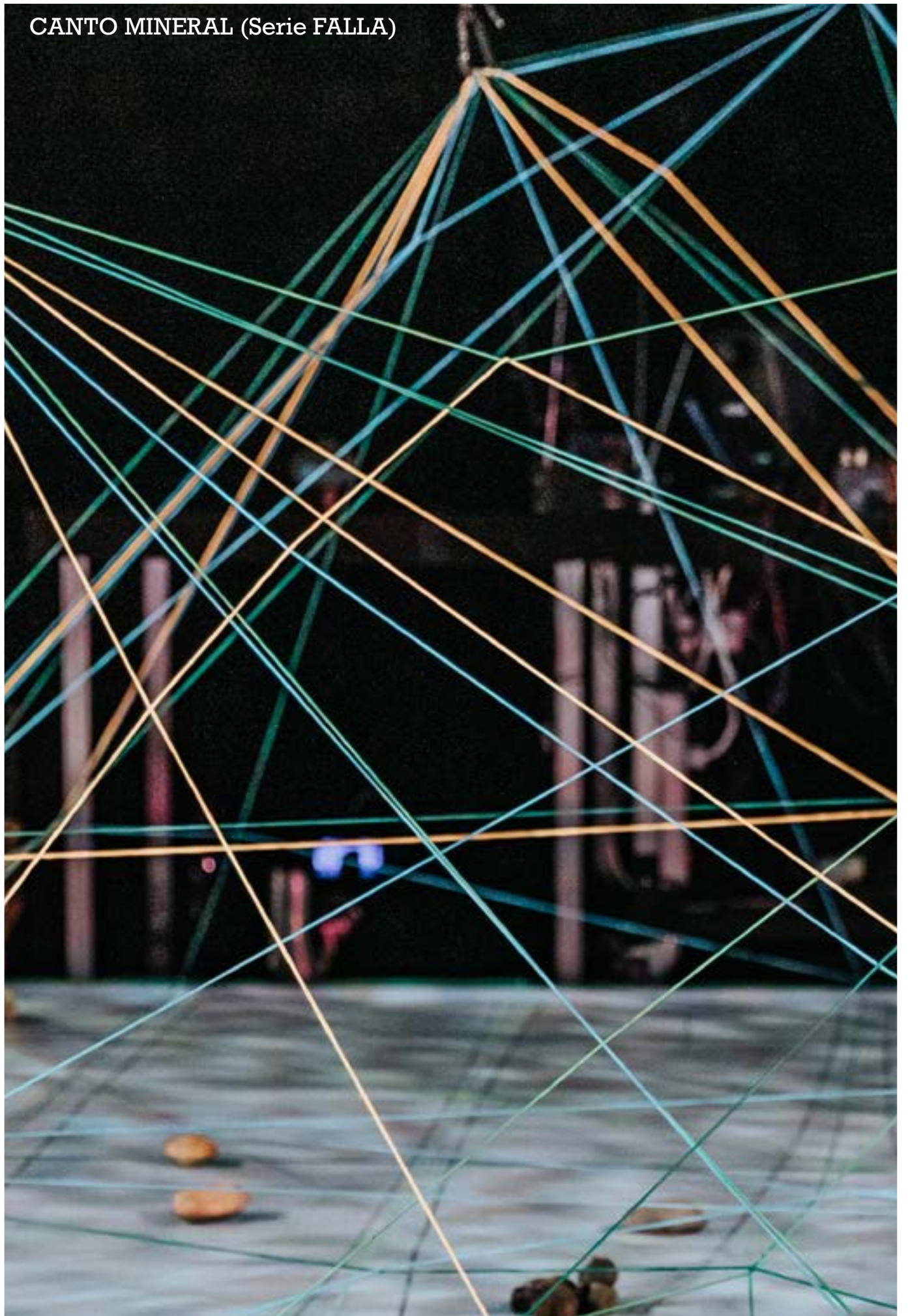
Y la respuesta nos la había dado, años atrás, Fermina, una mujer del pueblo mapuche. Esta vez, debíamos situar en el centro lo mineral. Centrar nuestra mirada sobre las rocas, las montañas y los asteroides; los volcanes, las nebulosas y las galaxias. Mezclar nuestras voces con el crujir de las piedras y dialogar con la luz de las estrellas y con las ondas electromagnéticas para dejarnos atravesar por los movimientos telúricos que sacuden la tierra.

Y ahora, volvemos a hacer las maletas, porque ha llegado el momento de acercarnos a la montaña, introducirnos en ella y contemplar la geometría mineral que da forma a su cuerpo rocoso. Ha llegado el momento de bailar la danza de Nuestro Refugio Galáctico.

Pero para esto, primero, tendremos que reconocer la memoria de nuestros pueblos y de nuestra gente. Reconocer esos saberes ancestrales que hemos creído olvidados y sentar ahí las bases desde donde mirar hacia el futuro. Sólo ahí, seremos capaces de ver nacer una nueva danza cósmica, una danza de futuro, donde lo humano comparta la escena con el resto de elementos que constituyen aquello tan complejo y desconocido que llamamos naturaleza.

Y será así, que volver a bailar juntas.

CANTO MINERAL (Serie FALLA)

NUESTRA INSPIRACIÓN: LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA DEL UNIVERSO

(Geometría: rama de las matemáticas que se centra en el estudio de las propiedades de las líneas, planos, ángulos, formas y las relaciones entre ellos)

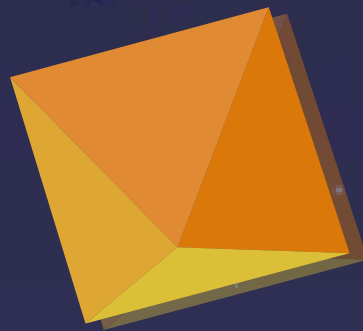
Si algo hemos aprendido durante el proceso de investigación de FALLA es que el planeta Tierra es nuestro único y verdadero refugio galáctico. Un refugio en constante transformación que recorre el cosmos a más de 30 kilómetros por segundo y que, en definitiva, no es más que una pequeñísima parte de un universo en constante expansión. Un universo que nos ofrece un sin fin de posibilidades de relacionarnos con él; y para el que hemos construido una infinidad de relatos posibles.

Múltiples relatos y explicaciones que van desde de las teorías de las ciencias exactas, a las diferentes cosmovisiones de los pueblos que habitan nuestro planeta. Desde la astrofísica y la astronomía, hasta los relatos míticos y la poesía.

Un universo y un planeta que también podrían ser explicados a través de su mínima expresión formal. Porque, si nos tomáramos el tiempo necesario, podríamos abstraer cualquier parte del universo a una relación de líneas, planos, ángulos y formas.

Y esta es la inspiración coreográfica de este proyecto de danza familiar: la abstracción geométrica. Ya sea un planeta o una planta, un ser humano o una hormiga, una casa o un cuaderno. Toda forma puede ser simplificada. Entonces, ¿nos damos la tarea de reducir la complejidad del universo que nos rodea a su expresión más sencilla?

Esta es nuestra invitación, ¿te apuntas?

*Primeras notas
sobre geometría y movimiento:*

*Un espacio
Dos puntos.*

Dos puntos en el espacio.

Pueden ser el comienzo y el final de una línea.

Una línea que divide un folio en dos

*O pueden ser dos cuerpos
que atraviesan un escenario
jalando una gran cuerda colorida*

Una cuerda que dividen el espacio en dos

*O tal vez sea una coreografía grupal
que reúne 20 manos y 10 cuerpos
que se alinean apoyados sobre una pared
dibujando una onda sobre el muro*

10 cuerpos que dividen el muro en dos

*O tal vez sean dos estrellas
que atraviesan el firmamento
a toda velocidad
dibujando dos estelas brillantes
que se recortan en la oscuridad.*

Dos estrellas que no paran de bailar.

UN DISPOSITIVO ESCÉNICO PARTICIPATIVO

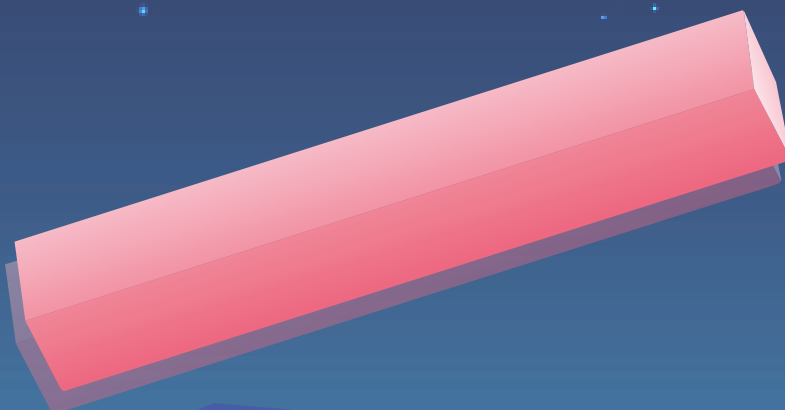
En NUESTRO REFUGIO GALÁCTICO nos embarcamos en la búsqueda de un dispositivo coreográfico que sin depender 100% del público, requiera de su compromiso y de su participación activa. Un recorrido coreográfico que, por medio de una sucesión de pequeños gestos, acciones e invitaciones al movimiento, irá transformando el interior del teatro en el claro en la montaña que debe acoger la danza final.

La idea consiste en empezar desde una disposición espacial más cercana a la de un taller de danza para familias, que a la de un espectáculo. En un espacio libre de elementos escenográficos que, poco a poco, iremos transformando para casi sin darse cuenta sumerja al público en la atmósfera de un lugar mágico. Un espacio seguro, amable y bello que performers y público habrán construido de manera conjunta y con sus propias manos. Con sus propios cuerpos.

Pensamos en un tablero de juego a escala humana, en un espacio abierto con un mapa dibujado en el suelo que indica tres recorridos, uno por cada coreografía. Un tablero de juego con figuras geométricas y líneas dibujadas que invitan a ser recorridas o que delimitan zonas para el descanso. Un espacio donde ser, al mismo tiempo, paisaje y danza. Público y coreografía.

Todo podría comenzar con el público dividido en tres grupos. Estos entrarían a la sala, por tres accesos diferentes y guiados por su intérprete referente. Y llevarían un pequeño kit, que le habría entregado la compañía, con los objetos necesarios para completar la travesía y levantar el refugio. Una libreta con mapas y planos de construcción. Un glosario que traduzca gestos en palabras y palabras en sonidos. Instrucciones, linternas, cintas y cuerdas. Mantas y varillas flexibles. Estos materiales, sumados a sus cuerpos, será todo lo que necesitarán para reconstruir la Danza de Laniakea.

Una vez en el claro de la montaña, la acción principal consistirá en activar la danza que construirá, levantará, tejerá y desplegará el refugio. Un domo, una haima, un iglú o una cueva excavada en los cimientos del teatro, que toma como referencia y punto de partida la montaña tejida con elásticos de nuestra obra de 2022, Canto Mineral, la primera obra de la serie FALLA.

NUESTRA CARTOGRAFÍA: TEMÁTICAS QUE VERTEBRAN EL PROYECTO

1. UN UNIVERSO GEOMÉTRICO.

Dicen que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Dicen también, que las artes visuales pueden abstraer el universo en geometría. Conectar los universos de las matemáticas y las artes visuales. Esa es nuestra motivación para conectar con el público familiar.

Y así descubrir la compleja simetría hexagonal de los copos de nieve, la intrincada red de líneas que dibuja una cordillera, los poliedros que dan forma a las rocas o las estructuras fractales que dan forma a las nubes, las montañas o las líneas costeras.

Porque esta coreografía será geometría desplegada en el espacio y en los cuerpos de intérpretes y público. Una geometría que dibujará las múltiples relaciones dinámicas que podrían darse entre cada uno de los cuerpos, humanos o no, presentes en ese claro en la montaña.

2. UN FUTURO ANCESTRAL

A diferencia de nuestros trabajos anteriores, la capa textual no es la base de Nuestro Refugio Galáctico. Pese a eso, la dramaturgia incluye un breve relato de marcado carácter mítico que vertebrará la historia. Una historia que busca reencontrarse con la memoria olvidada, con los saberes de nuestros antepasados para imaginar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza. Y es que creemos que recuperar nuestra memoria ancestral y sus saberes es esencial para dar forma a nuevos relatos de futuro.

3. CIENCIA Y FICCIÓN

La realidad especulativa es uno de los pilares formales de la serie FALLA. La idea es sencilla: trazar relatos de futuro basándonos en nuestras investigaciones documentales. Y para ello, hemos adoptado la ciencia-ficción como una herramienta clave. Pero no desde una visión tecnocéntrica, no desde los hexoesquelos o los implantes cyborgs; sino desde una mirada que nace de nuestras células y se fija en los minerales que forman nuestros cuerpos. CIENCIA Y FICCIÓN que, por ejemplo, nos permitirá imaginar que fundimos nuestros cuerpos con el de la Vía Láctea para crear un gran ballet estelar.

4. LO MINERAL: DESDE LOS ÁTOMOS AL COSMOS

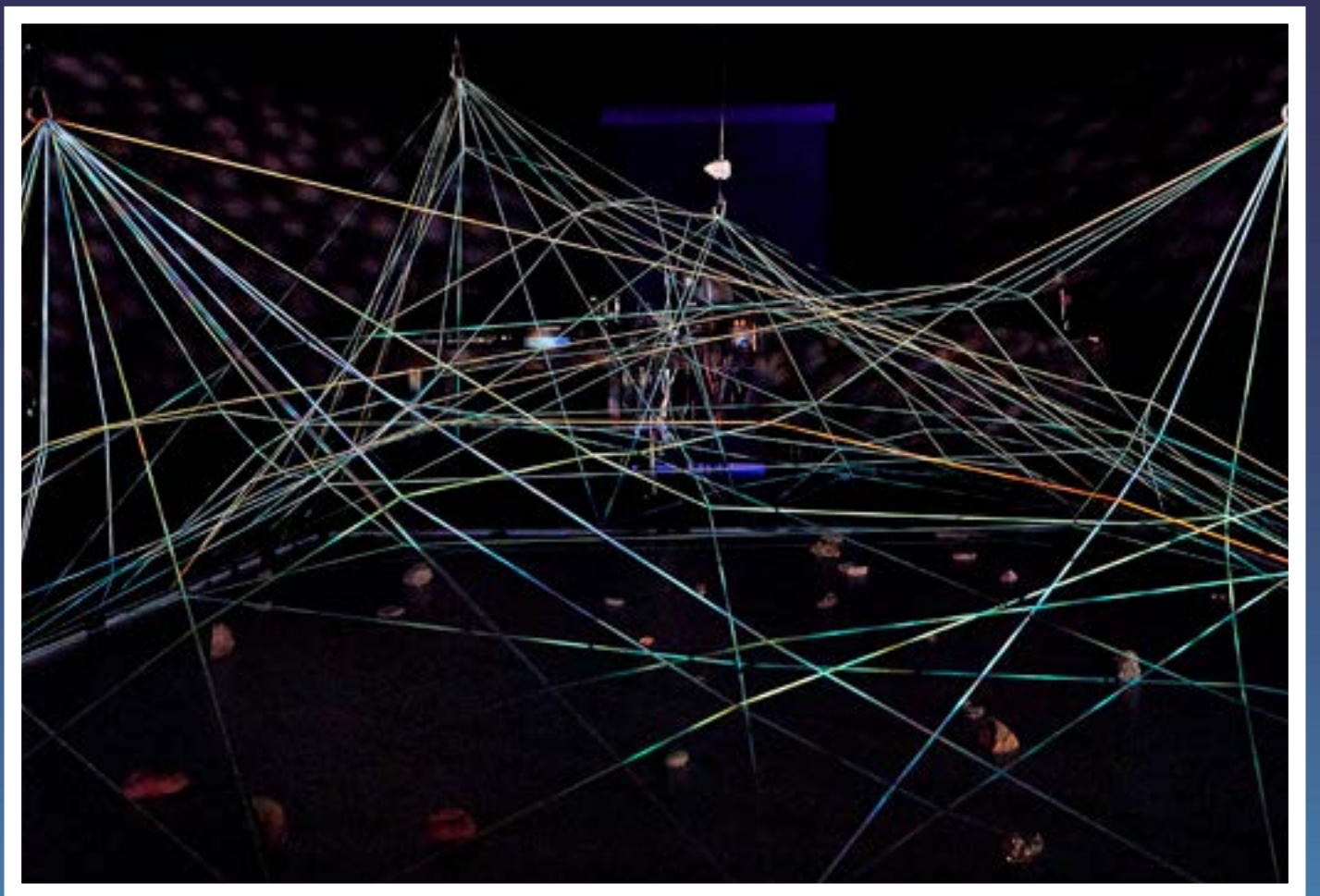
La geología y la astrofísica son dos de las ramas científicas en las que nos apoyamos para desarrollar este proyecto. Y es que, los cuerpos celestes que bailan a través del universo y que son los protagonistas de nuestro ballet estelar, están hechos de los mismos materiales que las montañas que nos acogen en nuestro viaje. De los mismos minerales con los que están compuestos nuestros cuerpos. Los mismos con los que levantaremos nuestro refugio. Y es que, unos y otros, no somos nada más que una mezcla de polvo de estrellas y gravedad.

5. LA ECOLOGÍA: BAILAR CON LAS ESTRELLAS

La actual emergencia climática, el extractivismo y la barbarie ecológica que conlleva, han sido temas de investigación presentes en nuestro trabajo. Pero nuestros esfuerzos no solo se centran en investigar los porqués y las consecuencias de estas problemáticas, lo verdaderamente nos motiva, es compartir la idea de que existen otras formas de relacionarnos con nuestro entorno. Imaginar y soñar otras posibilidades de habitar este planeta.

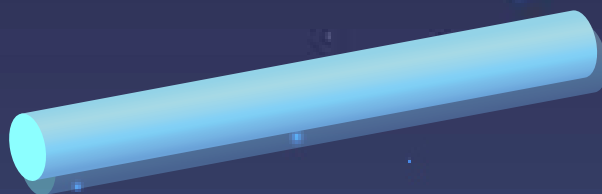
Un planeta que es nuestro único e irrepetible hogar.

NOTAS PARA LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.

1. Bucear en la historia de la astronomía y sus diferentes relatos, ya sea desde las cosmogonías de los diversos pueblos originarios o desde las diferentes cosmologías científicas.
2. Intentar conectar poesía y astrofísica, ciencia y arte.
3. Rastrear y estudiar danzas populares que tengan que ver con el cosmos, para alimentar el lenguaje de movimiento de la obra.
4. Estudiar las nociones de tiempo, espacio y movimiento cósmico. Utilizarlas para inspirar el gesto, la cualidad de movimiento y la coreografía de los cuerpos que habitarán la escena.
5. Estudiar la relación entre la geometría y el mundo natural, con especial atención en el mundo mineral. Desde la estructura de un átomo, a una montaña o una red de galaxias.
6. Conocer y comprender las metodologías de enseñanza de la geometría de nuestro público objetivo para tejer puentes entre dichas metodologías y nuestra dramaturgia.
7. Pensar este proyecto como una herramienta de divulgación científica.

NOTAS PARA LA INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA: LOS TALLERES.

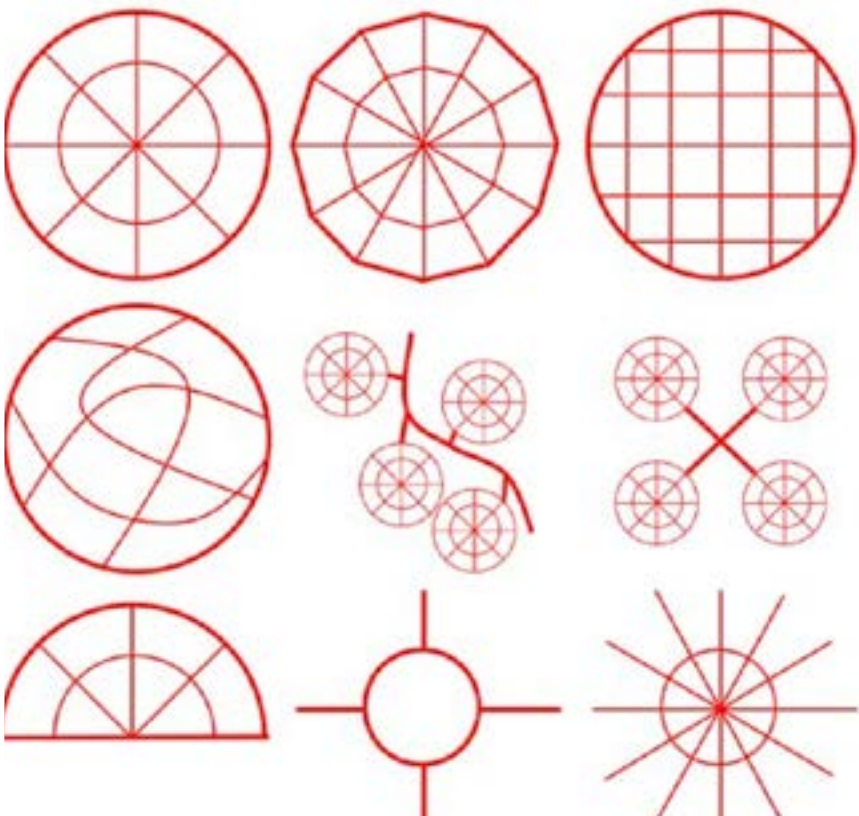
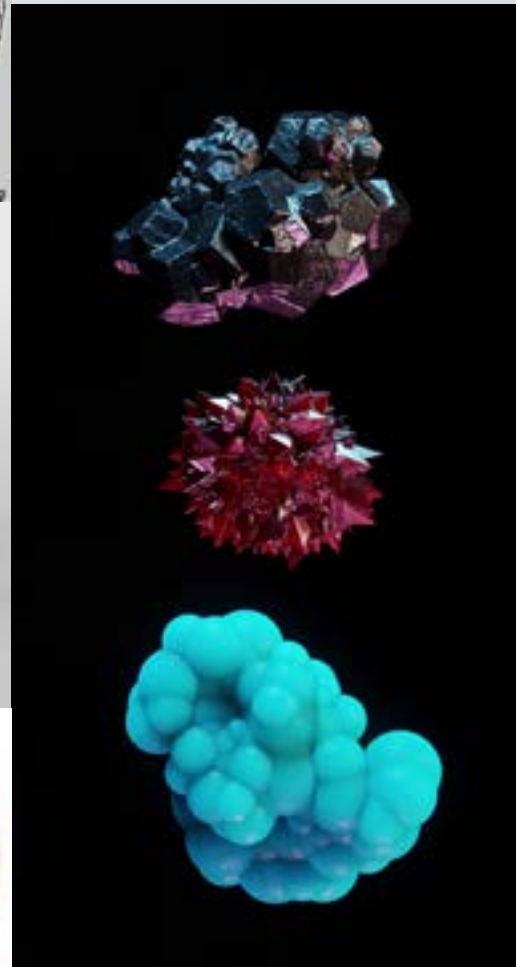
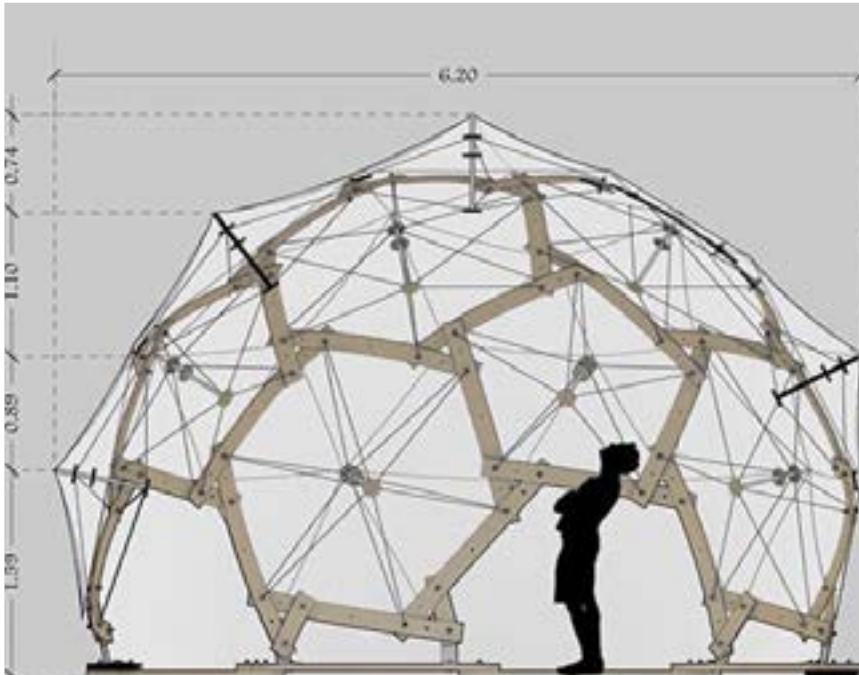
1. Experimentar en la búsqueda de un dispositivo coreográfico participativo que, requiera del compromiso del público para sostenerse, sin depender 100% de él.
2. Probar a plantear juegos coreográficos que puedan ser transmitidos de forma muy sencilla y a través del movimiento.
3. Experimentar con los códigos de los juegos populares para adaptarlos a la coreografía y al desarrollo del dispositivo.
4. Experimentar y definir el formato y canal de comunicación más efectivo para involucrar al público en la activación del dispositivo.

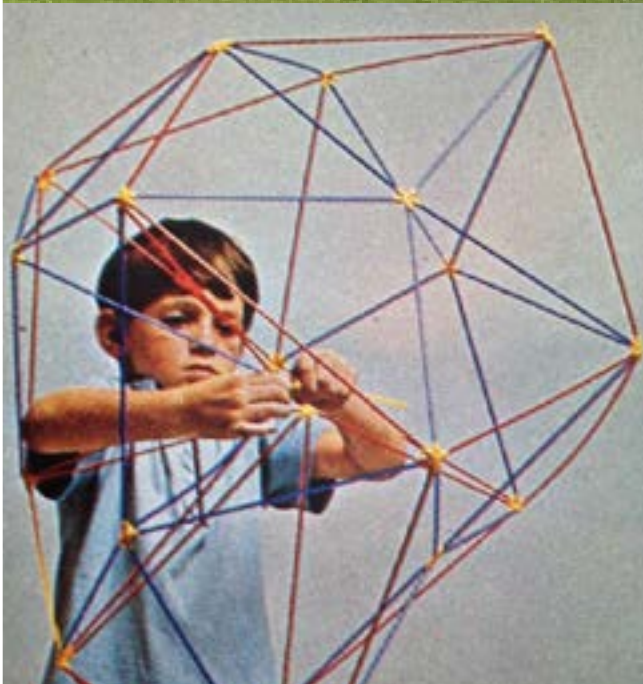
5. Descubrir si los conocimientos geométricos compartidos por público y compañía podrían convertirse en la base de los juegos que movilicen los cuerpos en la construcción del refugio.
6. Descubrir si la conexión entre el imaginario geométrico y el movimiento del cuerpo, tiene la potencia de poner a bailar a talleristas y potencial público.
7. Generar un espacio donde talleristas y compañía puedan compartir y practicar sus bailes favoritos, para generar un archivo vivo de pasos, movimientos y ritmos que serán la semilla del lenguaje coreográfico de la obra.
8. Generar una serie de prácticas coreográficas basadas en la noción del tiempo, espacio y movimiento cósmico y geológico que permita transformar la cualidad de movimiento de performers y talleristas a través de un imaginario compartido.
9. Experimentar con la transformación colectiva del espacio, a través de la manipulación de elementos escenográficos, para definir el diseño y los elementos con los que se construirá el refugio.
10. Experimentar con la posibilidad de que una pequeña selección de fonemas sonoros se transforme en un código compartido por performers y público que sirva para guiar la acción grupal en la construcción de Nuestro Refugio Cósmico.

NOTAS PARA EL DESARROLLO DEL DISPOSITIVO ESCÉNICO.

1. Desarrollar el lenguaje de movimiento de la obra a partir del archivo de movimientos generado en los talleres.
2. Desarrollar, plantear y escribir la capa textual de la obra. Ya sea el relato mítico que vertebra la obra, los fonemas que se han de transformar en lenguaje común, las instrucciones, las leyendas de los mapas y la señalética.
3. Desarrollar un diseño de luces que incluya la interactividad del público y de los performers, pero que huya de la iluminación dramática y efectista en pos de crear ambientes y atmósferas.
4. Desarrollar la música y las sonoridades que sirvan de guía para el público, ya sea para entrar y sostener el movimiento o para marcar momentos de pausa y descanso.
5. Diseñar y construir el refugio galáctico o escenografía, con una idea espacial que sea Sostenible y sustentable y que pueda ser dispuesto en cualquier espacio teatral, independiente de sus características.

AZKONATOLOZA

Situadas a medio camino entre el Mar Mediterráneo, los Pirineos y el Desierto de Atacama, Laida Azkona Goñi y Toloza Toloza-Fernández son una pareja de artistas dedicada a la realización de proyectos de artes vivas.

Interesadas en las infinitas posibilidades de la poesía y la antropología visual, la videocreación lo-fi, la performance y el movimiento, sus últimas creaciones se centran en la relectura de la historia oficial y la creación documental pensada para escena.

Son colaboradores habituales de AzkonaToloza: el músico y compositor Rodrigo Rammsy, la escenógrafa y directora de escena Xesca Salvà, la coreógrafa y diseñadora de iluminación Ana Rovira y la directora de escena y dramaturga Raquel Cors.

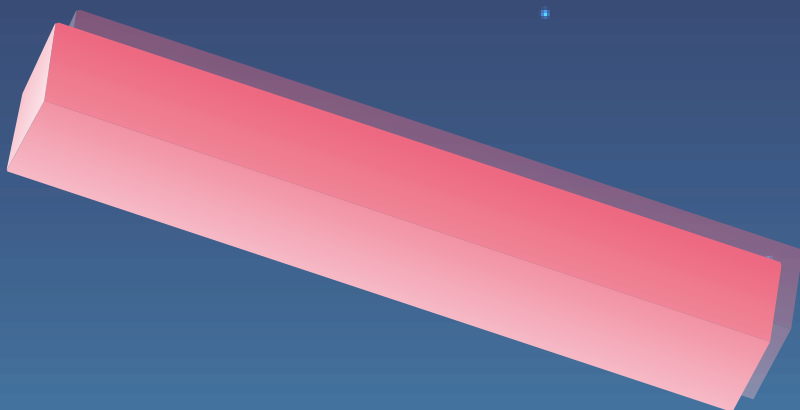
La Serie Falla, compuesta por las piezas Canto Mineral, Concierto geológico y CUerpos celestes, es el último proyecto escénico de la compañía.

La Colección, pequeña caja de herramientas, sobre los fondos del Museu Etnològic i de Cultures del Món, es su última publicación.

Entre otros teatros y festivales sus trabajos han sido presentados en el Grec Festival y Festival Sàlmon de Artes Vivas de Barcelona, Théâtre de la Ville y Festival d'Automne de Paris, La Bâtie Festival de Genève, FIAC de Salvador de Bahia, Museo Universitario del Chopo de Ciudad de México, Romaeuropa Festival de Roma, Salón Nacional de Artistas de Colombia en Bogotá, Naves de Matadero y Teatro Español de Madrid, NAVE y Santiago a Mil de Santiago de Chile, Escena Abierta de Burgos, TNT de Terrassa, Iberoamericano de Cadiz, Temporada Alta de Girona o Festival de Almada en Portugal.

Entre el 2020 y el 2023 AzkonaToloza fue una compañía asociada al Théâtre Garonne de Toulouse.

Desde sus inicios, el Antic Teatre es su casa en Barcelona.

AZKONATOLOZA
www.azkonatoloza.com
instagram: @azkonatoloza
facebook: @azkona&toloza

^^

LAIDA AZKONA GOÑI
Dirección
laida@azkonatoloza.com
+34 627060150
@laidalai

^^

TXALO TOLOZA-FERNÁNDEZ
Comunicación y producción técnica
txalo@azkonatoloza.com
+34 649013059
@czalotoloza