

Compagnie DCA - Philippe Decouflé

www.cie-dca.com

Foto: Agathe Poupenev PhotoScener

DANZA

COEURS CROISÉS

País: Francia Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Dirección artística: PHILIPPE DECOUFLÉ Ayudante de dirección: SOPHIE CORNILLE Creación musical: CYRIL LEFEBVRE, JOSEPH RACAILLE y MATTHIEU BALLETT Intérpretes: BLANCHE ALIX, MARIANNE CHARGOIS, SOPHIE CORNILLE, LUDOVIC GAUTHIER, ÉRIC GHESQUIÈRE, NATHALIE HAUWELLE, SEAN PATRICK MOMBRUNO, STÉPHANIE PETIT, HÉLÈNE RISTERUCCI y ALICE ROLAND Músicos: AUDE LE MOIGNE, JOSEPH RACAILLE, MATTHIEU BALLETT y MICHEL SCHICK Director técnico: LAHLOU BENAMIROUCHE Regiduría: BEGOÑA GARCÍA NAVAS Iluminación y escenografía: DENIS GOBIN Sonido: CLAIRE THIÉBAULT Vestuario: JEAN MALO/ PEGGY HOUSSET Producción: VALÉRIE KULA y FRANK PIQUARD -ESTRENO EN ESPAÑA-

“¿Y POR QUÉ NOS DESNUDAMOS?”. - Philippe Decouflé

El humor, la singularidad de un lenguaje coreográfico lleno de plasticidad, el uso de materiales sorprendentes y su gusto por los montajes audiovisuales marcan la carrera artística de Philippe Decouflé (Caballero de la Orden de las Artes y las Letras desde 1994 y Gran Premio Nacional del Ministerio de Cultura de Francia en 1995, entre otros muchos galardones). Con *Coeurs Croisés*, Decouflé despliega sobre el escenario una fantasía burlesca a medio camino entre el circo, la danza, la comedia y el *striptease*. Los intérpretes se desnudan, rien, bailan y cantan, contraviniendo todas las reglas y provocando deseo, alegría y placer sin culpa. Lejos de San Agustín y cerca de las posibilidades cómicas y acrobáticas que ofrecen los Hermanos Marx, Buster Keaton y Mae West, *Coeurs Croisés* recuerda a la desnudez indomable de Josephine Baker y al erotismo de las bailarinas de la edad de oro del *music hall* americano como Lilly Saint Cyr y Rose la Rose. Mientras todos se desnudan (porque desnudarse es también una manera de disfrazarse), la música original de Cyril Lefebvre y Joseph Racaille viste la pieza de languidez y exotismo. Sobre el escenario, luces de neón de Pigalle y la carnal exuberancia de los cuerpos sin retocar. Lejos queda la dicotomía entre cuerpo y espíritu, en *Coeurs Croisés* todo se convierte en un pretexto para quitarse la ropa.

De este espectáculo, estrenado en julio de 2007, la crítica ha dicho que “juega la carta del divertimento puro y duro y lo hace con brillantez”.

de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en p

► Sobre la Compañía

Philippe Decouflé (París, 1961) es uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea. Formado en la École du Cirque y en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau, funda en 1983 su propia compañía, DCA. En 1993 se instala junto a su *troupe* en Saint-Denis, a las afueras de París, en un espacio multidisciplinar con salas de ensayo, talleres y oficinas donde conviven artistas, diseñadores, técnicos e inventores y que por alusión a la antigua ocupación del edificio ha sido rebautizado como La Chaufferie (cuarto de calderas).

La primera producción de DCA - Philippe Decouflé es *Vague café*, un éxito instantáneo de crítica y público. A este espectáculo le siguieron *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, *Codex*, *November*, *November Triton*, *Petites pièces montées*, *Decodex*, *Shazam!* (presentado en el año 2000 en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid), *Solo*, *Tricodex* y *Sombrero* (pudo verse en la edición 2006 del Festival de Otoño). Philippe Decouflé también ha dirigido cortos, vídeos musicales (para New Order y Fine Young Cannibals) y anuncios (León de Plata del Festival de Venecia 1989). También fue responsable la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville en 1992.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Circo Price
Tel. 010
www.teatrocircoprice.es
13, 14 y 15 de mayo a las 20.30 horas.
16 de mayo a las 19 horas.

COEURS CROISÉS

Sobre el espectáculo

Philippe Decouflé explora la frontera entre intimidad y exhibicionismo con la pregunta “¿Por qué diablos nos desnudamos?”. Y resulta una buena pregunta, si consideramos el calentamiento global y la dicotomía mente - cuerpo. *Coeurs Croisés* es una revelación, un despliegue de imágenes llenas de picardía que intentan dar una respuesta.

Revelaremos solo una parte: digamos simplemente que en esta creación todo se convierte en pretexto para el desnudo. Los números son anunciados por acomodadoras en cueros. La luz evoca tanto a los neones de Pigalle como a la arena recalentada de una playa. En esta calurosa atmósfera, la música, original de Cyril Lefebvre y Joseph Racaille, aporta la languidez hawaiana y exótica que envuelve tan bien esta forma de desnudarse.

Sobre este gran escenario de seducción, *strippers* profesionales se cruzan con los bailarines -o novicios del arte de desnudarse-. Decouflé reinventa todo en un pastiche de circo, danza, comedia, *music hall* y *striptease*. También nos enseña sus particulares cánones de belleza. Está dicho, mostrado y demostrado que el artista ama los cuerpos en su variedad de anatomías, redondeces y exuberancias.

Coeurs Croisés es un espectáculo divertido y fresco. Cada una y cada uno de los intérpretes domina claramente su cometido, despliega una sexualidad alegre y asumida, subvirtiendo códigos y clichés. Se ríe, se canta, se baila, desbaratando las leyes del medio en un derroche de energía y una sublimación del deseo.

Decouflé también lleva a escena la molesta curiosidad por las personas de apariencia insólita. El espectáculo podía haber esquivado el eterno debate sobre la problemática entre cuerpo y espíritu. No sin valentía, intenta, por el contrario, actualizarlo. Porque sabe que todo internauta acaba por tener las manos gordas y el culo dolorido. Lo que había que demostrar es que somos seres carnosos -cerebro incluido-. Por ello *Coeurs Croisés* consigue desafiar a la industria pornográfica: ni primeros planos, ni machos; cuerpos enteros, no por partes. El desnudarse es aquí cuestión de coquetería.

En el escenario

Philippe Decouflé y DCA

Tras su carrera inicial como bailarín, Philippe Decouflé crea su propia compañía, DCA, en 1983. Al éxito de su primera producción *Vague café* siguieron otros cuyos títulos evidencian tanto su especial sentido del humor como su interés por el mundo de los cómics. Con *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, la fama de Decouflé se extendió por toda Francia y Europa.

En 1986, *Codex* confirma la plenitud de la compañía y contribuye a definir una identidad artística cada vez más singular. Esta obra se inspira en una enciclopedia ilustrada dibujada a finales de los años 70 por un joven italiano, Luigi Serapini: los animales fantásticos, las plantas imaginarias y las verduras vivientes inspiraron a Decouflé en los años siguientes. A su vez, el artista se interesó cada vez más en el vídeo. Escribió y dirigió un cortometraje, *Caramba*, así como videoclips para grupos como New Order -*True Faith*- o Fine Young Cannibals -*She drives me crazy*-.

En 1989 Decouflé ganó el León de Plata en el Festival de Venecia por un spot publicitario de Polaroid. Un año después vuelve a los escenarios con *November* y *November Triton*. La investigación de formas y materiales inesperados constituyen la base de estas producciones. Su identidad artística está ya completamente definida. La colaboración con Philippe Guillotel, artista plástico ahora miembro de DCA y creador de un vestuario deslumbrante, contribuyó también a ello.

En 1992 el creador de DCA fue elegido para organizar las celebraciones de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Albertville, Francia. Para esta empresa se apoyó en dos colaboradores que habían trabajado con él desde hacía mucho tiempo: el antes citado Philippe Guillotel, el diseñador Jean Rabasse, los bailarines Pascale Henrot, Christophe Salengro, Eric Martin y los músicos Joseph Racaille, Antonin Maurel y Maretin Meissonnier.

En 1993 Decouflé crea *Petites pièces montées* y en un cortometraje, *Le P'tit bal*, protagonizado por él mismo y por Pascale Houbi, cuya interpretación ilustraba la canción de Bourvil *C'était bien* mediante lenguaje de signos. La pieza ganó varios premios internacionales.

También en 1993 DCA monta su hogar en Saint-Denis, a las afueras de París. Se trata de un espacio que reúne todos los elementos vitales de la compañía: salas de ensayo para los artistas, talleres para los técnicos y oficinas para el personal, conocido desde entonces como La Chaufferie (Cuarto de calderas), por la antigua ocupación del edificio. El lugar se convirtió en un laboratorio excepcional, vivo con los encuentros e intercambios de muchos artistas, diseñadores, técnicos e inventores. La imaginación de Decouflé volvió una vez más a los animales y plantas extrañas de *Codex*: inventó *Decodex*, que consiguió un notable éxito tanto en Francia como en otros países, y recibió el Gran Premio Nacional del Ministerio de Cultura de Francia.

COEURS CROISÉS

En 1996 Decouflé comienza a trabajar en Japón con el musical *Dora, the cat who lived a million times*. Su relación con ese país sería larga y próspera. Ese mismo año el artista dirigió una campaña publicitaria de France Telecom, y al siguiente impartió un taller infantil en el Museo Georges Pompidou de París: *L'art de la Parade*. En Cannes organizó la ceremonia de apertura del 50º aniversario del Festival Internacional de Cine. Y, de vuelta en Saint-Denis, crea *Denise*, un espectáculo que anunciaría una futura producción, *Shazam!* En 1998 Decouflé dirige *Abracadabra*, un ensayo en forma de película.

También ese año estrena en una carpa de circo *Triton et les petites Tritures*, inspirada en *Triton*, de 1990.

En 1999 rediseña la imagen del canal de televisión France 2.

En 2001 estrena *Shazam!* en la Ópera de París. Luego Decouflé comienza la larga aventura de *Cyrik 13*. Una pieza que surge de su encuentro con los alumnos del Centro Nacional de Artes Circenses de Châlon (Francia).

Deseoso de regresar a su faceta de "artesano de la coreografía" y de bailarín, Decouflé crea e interpreta *Solo*. Inicialmente destinado al Grec Festival de Barcelona de 2003, la pieza, titulada *Personal Doubts, Personal Doubts, Personal Doubts*, no ha dejado de evolucionar y de ser interpretada a lo largo del tiempo. Ese año, Decouflé y su *troupe* fueron invitados a Yokohama durante dos meses. La experiencia, promovida por la Kanagawa Arts Foundation estrechó la relación con Japón. En octubre abrió el Festival Internacional de las Artes de Kanagawa con *Iris*. De regreso en París, el ballet fue interpretado en el Théâtre National de Chaillot durante dos meses. En 2004 la compañía realizó una gira internacional con una nueva versión, *Iiris*.

Un gran proyecto que englobaba *Iris* e *IIRis* dio lugar a la película de dos partes *2iris*, dirigida por Decouflé y emitida en el canal de televisión franco-alemán Arte en 2005 y 2006.

En 2004 llegó *Tricodex*, creada para los bailarines del Ballet Nacional de la Ópera de Lyon. Luego fue interpretada en París, Bilbao, Pekín, Londres, Nueva York...

Desde 2005 *Solo* se encuentra de gira en Europa, Asia (Bangkok, Tokio, Osaka), Estados Unidos (Nueva York, Atlanta) y Canadá (Vancouver, Calgary, Ottawa, Montréal, Toronto).

En 2006 Decouflé presenta *L'autre défilé* en el Parc de la Villette de París. Un extravagante espectáculo de moda con vestidos de la Ópera de París y de la Comédie-Française, con 120 modelos *amateurs*. El evento reunió a más de 15.000 espectadores. Ese año llegaría también *Sombrero*, y en 2007, *Coeurs Croisés*, una propuesta que ofrece pintorescas respuestas a la pregunta ¿Por qué diablos nos desnudamos?

En 2008 Philippe Decouflé crea una nueva versión de *Sombrero: Sombreros*, de gira junto a *Coeurs Croisés* y *Solo*.

Paralelamente a sus actividades con DCA, Philippe Decouflé trabaja en la creación de un espectáculo del Cirque du Soleil sobre el cine que se presentará en el Kodak Theater de Los Angeles en 2011.

En 2009 lleva a escena su nuevo espectáculo *Désirs* de Crazy Horse, el célebre cabaret parisino.

En 2010, con su compañía, desarrolla la exposición *Opticon*. En la actualidad prepara un nuevo espectáculo para la temporada 2010/2011 mientras *Solo* y *Coeurs Croisés* continúan sus giras.

Más en

www.cie-dca.com

COEURS CROISÉS

Compagnie DCA - Philippe Decouflé

Dirección artística
Ayudante de dirección
Creación musical

Intérpretes

Músicos

Director técnico
Regiduría
Iluminación y escenografía
Sonido
Vestuario
Producción

PHILIPPE DECOUFLÉ
SOPHIE CORNILLE
CYRIL LEFEBVRE
JOSEPH RACAILLE
MATTHIEU BALLE
BLANCHE ALIX
MARIANNE CHARGOIS
SOPHIE CORNILLE
LUDOVIC GAUTHIER
ÉRIC GHESQUIÈRE
NATHALIE HAUWELLE
SEAN PATRICK MOMBRUNO
STÉPHANIE PETIT
HÉLÈNE RISTERUCCI
ALICE ROLAND
AUDE LE MOIGNE
JOSEPH RACAILLE
MATTHIEU BALLE
MICHEL SCHICK
LAHLOU BENAMIROUCHE
BEGOÑA GARCÍA NAVAS
DENIS GOBIN
CLAIRE THIÉBAULT
JEAN MALO/ PEGGY HOUSSET
VALÉRIE KULA
FRANK PIQUARD

Una producción de Compagnie DCA - Philippe Decouflé.

La Compagnie DCA está subvencionada por la DRAC Ile de France - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis y de la Ville de Saint-Denis.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

COEURS CROISÉS

Compagnie DCA - Philippe Decouflé

Le Parisien, Charlotte Moreau, 21/07/07

El *striptease* según Decouflé

Pensamos que el *striptease* es suficiente por sí mismo. Despliegue de los cuerpos, centímetro a centímetro, por movimientos de vals.

No hay necesidad de hacer más para convocar el erotismo más básico y eficaz. Después de ver *Coeurs Croisés*, de Philippe Decouflé, corremos el riesgo de poner demasiado alto el listón de nuestras exigencias. Pues cuando el coreógrafo ataca el arte de deshojar, se proyecta hacia la poesía y el humor más refrescante y lo libera de sus *clichés* y obligaciones.

En escena hay bailarines tatuados, azafatas obesas, conejos rosas que tocan la guitarra eléctrica y un enano lánguido con largos cabellos rubios.

Un mosaico de números deslumbrantes. Un elenco desordenado que Decouflé ha tejido a lo largo de sus encuentros con actores, acróbatas, fantasiosos o novatos entusiastas. De sus esfuerzos y de sus propuestas acumuladas surge un mosaico de números deslumbrantes y enternecedores. Donde se permite tomar la palabra, el *gag*, la convivencia entre lo sublime y lo que mata el amor, y, evidentemente, la pura confusión. Nada más emotivo que un cuerpo imperfecto que se ofrece a la vista en toda su vulnerabilidad. Ondulando con timidez, a veces torpe, para democratizar y renovar un ejercicio más rico y noble de lo que parece.

La Provence, Marie-Eve Barbier, 14/12/09

Philippe Decouflé hojea su revista erótica

Está loco por las mujeres, los trajes y la iluminación. Nada asombroso entonces que el coreógrafo Philippe Decouflé haya consagrado su última creación, *Coeurs Croisés*, al *striptease*. En efecto, un espectáculo desnudo pero burlesco, que mezcla cuerpos perfectos con el hombre o la mujer de la calle -hilarantes Micheline y Jean-Pierre que pinchan al público varias veces, justo en las gradas-. En el gran escenario de la seducción, una guapa pelirroja sale de una revista de los años 30, una contortionista, un efebo con una musculatura impresionante hacen su número, de erotismo desenfrenado de puro burlesco: uno se pavonea en un pavo real o a caballo, la otra se rompe la falda con un estornudo.

Todo está organizado al milímetro: Decouflé el perfeccionista gana este *tour de force* de no caer nunca en la vulgaridad. Sin embargo, la desnudez está ahí y podrá chocar a algunos espectadores en una sociedad en la que está, sin embargo, omnipresente, puesta en todas las salsas publicitarias para vender un coche o un yogur. Aquí es un poco a la inversa: son las personas las que destacan, con sus cuerpos y sus caras, no hombres y mujeres objeto. Decouflé coge a contrapelo nuestra cultura judeocristiana. Coge también a contrapié a su público habitual, pues *Coeurs Croisés* tiene pocos momentos verdaderamente coreografiados. Pero no se cansa de esta sucesión de números llenos de inventiva: cada cuadro lleno de detalles que descubrimos con placer. El momento cumbre de la pieza es un dúo entre un hombre negro y una mujer blanca, el yin y el yang. (...) Esta especie de Adán y Eva son de una belleza pura y original. Un momento gracioso suspendido al son de un clarinete bajo. Suntuoso.

La Marseillaise, Cedric Coppola, 14/12/09

Decouflé, espectáculo y calor

Un dúo de presentadores pasados de moda, artistas burlescos y mientras los espectadores se instalan, Philippe Decouflé da el tono. Su *Coeurs Croisés* es un espectáculo desmontado, una inmensa leonera a la vez divertida y sexy. El público, a menudo cogido por sorpresa, abre mucho los ojos.

Resulta inútil buscar un mensaje: el coreógrafo juega la carta del divertimento puro y duro. Y lo hace brillantemente. Durante una hora y media cambia los estereotipos del *striptease*, multiplica las situaciones cómicas y desborda imaginación. (...)

Pero bajo el tono alegre, la danza se revela de una precisión de relojero. Cada movimiento en el acto de desnudarse constituye una relación íntima con las luces y la música, interpretada en directo por un cuarteto. (...)

Se retienen especialmente las referencias a Betty Boop, a Marilyn y a una pequeña rubia, contortionista límite que en la segunda parte efectúa un número más caliente, cuerpo contra cuerpo con un Apolo negro. (...)

LA CRÍTICA