

Compagnie DCA / Philippe Decouflé

www.cie-dca.org

PANORAMA

Danza contemporánea

País: Francia / Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Sobre la obra

“Panorama es una retrospectiva colorida, astuta y a rachas divertida”. **DONALD HUTERA, THE TIMES**

Philippe Decouflé, el *enfant terrible* de la danza francesa de la década de los 80, regresa en enero de 2014 a los escenarios madrileños con el estreno en España de *Panorama*, una pieza con la que revisita los grandes hitos de su carrera junto a su mítica compañía DCA. Considerado como uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea a nivel mundial, el curioso e inquieto bailarín y coreógrafo francés ha visitado diferentes territorios coreográficos desde la fundación de su compañía en 1983, meciéndose a caballo entre las formas íntimas y los grandes desfiles. Siempre en busca de nuevas y rompedoras experiencias que sacar a escena, Decouflé ha sabido mezclar como nadie las artes circenses, el vídeo y la danza.

Para componer *Panorama*, el coreógrafo galo ha decidido visitar la historia de DCA sumergiéndose en sus anteriores trabajos. El resultado es una combinación de secuencias seleccionadas de producciones de éxito previas (como *Codex*, *Petites pièces montées* o *Shazam!*, entre otras) y, por primera vez desde que fueron estrenadas, de una serie de obras que realizó cuando daba sus primeros pasos como creador (por ejemplo, *Vague Café* o *Jump*). El coreógrafo ha querido definir su última aventura más como una variación que como una repetición. *Panorama* ha evolucionado, reinventándose y dotando de una nueva vida a sus trabajos pasados. Tanto que, en esta nueva versión, las bailarinas femeninas sustituyen a los bailarines masculinos originales, mientras que un quinteto interpreta una pieza que inicialmente había sido escrita para un cuarteto y artistas pequeños desarrollan partes que en su día fueron pensadas para cuerpos más grandes. *Panorama* supone, además, el regreso a la colaboración de Decouflé con dos de sus más leales compañeros: Eric Martin dirigiendo al equipo de bailarines y Philippe Guillotel (re)diseñando el vestuario. Juntos repetirán de nuevo otra gran de las grandes celebraciones escénicas del creador sobre las tablas.

Sobre la compañía

Prestidigitador, mago las sombras y uno de los grandes renovadores de la danza contemporánea a nivel mundial. Muchos han sido los calificativos y elogios que a lo largo de los años han acompañado la trayectoria del bailarín y coreógrafo Philippe Decouflé (París, 1961). Formado en la Escuela de Circo de Annie Fratellini y en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau, Decouflé fundó en 1983 su propia compañía, DCA. En 1993 se instaló 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. El lugar, en alusión a la antigua ocupación del edificio, fue rebautizado como La Chaufferie (es decir, el cuarto de calderas).

La primera producción de Philippe Decouflé junto a DCA fue *Vague Café*, cuyo éxito resultó instantáneo entre la crítica y el público. A este espectáculo le siguieron *Surprises*, *Fraîcheur limite*, *Soupière de luxe*, *Tranche de cake*, *Codex*, *Novembre*, *Triton*, *Petites pièces montées*, *Decodex*, *Shazam!*, *Iris* e *Ilris*, *Solo*, *Tricodex*, *Sombrero*, *Coeurs Croisés*, *Octopus* y *Panorama*. Philippe Decouflé ha dirigido también cortos, vídeos musicales (para New Order o Fine Young Cannibals) y anuncios (para marcas como Polaroid). Uno de los hitos de su carrera más allá de las tablas llegó en 1989 con *Bleu Blanc Goude*, el desfile de Jean-Paul Goude en el Bicentenario de la Revolución Francesa, para el cual Decouflé coreografió *La danse des sabots*. De la mano del Festival de Otoño a Primavera, Philippe Decouflé y DCA han visitado Madrid con *Shazam!*, en el año 2000, con *Sombrero*, en 2006, y con *Coeurs Croisés*, en 2010.

Además de su trabajo junto a su compañía, Philippe Decouflé dirigió la Graduación del French Circus Arts Centre con *Cirk 13* en 2002, así como *Désirs*, del famoso cabaré parisino Crazy Horse. Más recientemente, en 2011, dirigió *Iris* para el Cirque du Soleil, un espectáculo permanente de temática cinematográfica en el famoso Kodak Theatre de Los Ángeles. En 2012, además de poner en pie *Panorama*, presentó *Opticon* en París y en Moscú, un proyecto expositivo interactivo de vídeo instalación, que confirmó una vez más su popularidad.

Teatro, fechas y horarios

Teatros de Canal, Sala Roja

Días 17 y 18 de enero de 2014, a las 20 horas. Día 19 de enero, a las 18 horas

Con nombre propio

Deseo

Quería trabajar con artistas jóvenes, centrándome en una serie de ideas que me gustaban. También quería regresar a esa energía particular de mis primeros trabajos. Después de todo, los cantantes repiten sus mejores canciones, ¿por qué no pueden los bailarines hacer lo mismo? Pero teníamos que ser cuidadosos con la elección de las partes, porque el tiempo ha pasado y ya no somos los mismos. El mundo ha cambiado. ¿Qué ha pasado con todos esos gestos? ¿Cómo se han mantenido con el paso del tiempo?

Extractos

Los recuerdos personales y las emociones fueron la clave. Quería regresar a las creaciones que sólo unas pocas personas habían visto. *Vague Café*, por ejemplo, con la que ganamos la

competición de Bagnolet en 1983 y que nunca había vuelto a salir a escena. Al igual que *Jump*, mi primer trabajo de vídeo-danza, que sólo representamos una vez. Es interesante comparar estas danzas -típicas de los 80, muy gráficas, con el estilo de un cómic- con trabajos posteriores más suaves, libres y fluidos, por ejemplo, *Petites Pièces Montées* y *Decodex*. He incluido también algunas “cosas raras”, más cercanas al circo en realidad, que habíamos explorado, por ejemplo, en trabajos como *Triton*, así como nuevas variaciones sobre los espejos y las sombras de las marionetas.

Variaciones

Es un verdadero desafío recrear piezas de danza que dependen en gran medida de los bailarines originales... Así, hemos cambiado la distribución de los papeles y hemos mezclado algunas partes de las coreografías. Por ejemplo, una sombra de *Sombrero* se abre paso dentro de un extracto de *Triton* con un traje inspirado en *Shazam!*... Todo esto se corresponde con la idea de una interpretación viva integral, que nos hace pensar en artistas como Alwin Nikolais y Oskar Schlemmer, donde la imagen, la música y el vestuario son tan importantes como la propia danza, con todos esos elementos participando en la reescritura de la pieza.

El elenco

Encontrar a las personas adecuadas es muy difícil, pero también resulta muy estimulante; si los intérpretes son los correctos, casi la mitad del trabajo está hecho. Y no es sólo suficiente con tener a los individuos adecuados, los intérpretes deben encajar entre sí para crear la magia. Todos ellos son buenos bailarines y la mayoría pueden también cantar, tocar un instrumento o actuar. Compartimos una sensibilidad artística y creamos vínculos y uniones entre las secuencias existentes. *Panorama* es una colección de variaciones sobre las formas anteriores, pero crear este mosaico es casi más complejo que crear un nuevo trabajo. Y, al final, destaca por sí sola como una producción independiente.

Impresión final

Con *Panorama*, tengo la sensación de que he regresado a un gran apartamento en el que una vez viví, pero en el que ahora los muebles están colocados en un sitio diferente. Tenía unos 20 años cuando fundé la compañía DCA. Hace mucho tiempo de aquello, pero parece que hubiera sido ayer. Porque, en realidad, no importa si estoy trabajando en megaproyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville o en proyectos para mi compañía, siempre sigo haciendo el mismo trabajo. Con el mismo placer y con la misma curiosidad.

Philippe Decouflé

Sobre el escenario

Philippe Decouflé y DCA

El coreógrafo y la compañía

Tras su carrera inicial como bailarín, Philippe Decouflé crea su propia compañía, DCA, en 1983. Al éxito de su primera producción, *Vague Café*, le 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 el resto de 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 Serafini: 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 vídeoclips 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 *Novembre* y *Triton*. La investigación de formas y materiales inesperados constituyen la base de estas dos 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, en Francia. Para esta empresa se apoyó en colaboradores que ya habían trabajado con él desde hacía mucho tiempo: el antes citado Philippe Guillotel, el diseñador Jean Rabasse, los bailarines Pascale Henrot, Christophe Salengro y 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 ilustra 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), en referencia a la antigua ocupación del edificio. El lugar se convirtió en un laboratorio excepcional y vivo, gracias a 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 el extranjero y recibió el Gran Premio Nacional del Ministerio de Cultura de Francia.

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 en 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 Châlons-en-Champagne (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 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, *Ilris*.

Un gran proyecto que englobaba *Iris* e *Ilris* 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?

Ficha artística y técnica

Dirección y coreografía: Philippe Decouflé

Diseño de vestuario: Philippe Guillotel

Coordinación del equipo, coreografía y vestuario: Eric Martin

Diseño de iluminación y manager de escenario: Begoña Garcia-Navas

Música: Karl Biscuit, Hugues De Courson, Claire Diterzi, Sébastien Libolt & La Trabant, Parazite Système Sonore (Marc Caro, Joelle Colombeau, Spot Phélizon), Joseph Racaille

Película: Philippe Decouflé, Dominique Willoughby

Intérpretes: Meritxell Checa Esteban, Julien Ferranti, Rémy-Charles Marchant, Ioannis Michos, Matthieu Penchinat, Lisa Robert, Violette Wanty

Escenario: Chloé Bouju, Pascal Redon

Sonido (alternativamente): Nathalie Cabrol, Nicolas Delbart

Vestuario: Peggy Housset

Director ejecutivo: Frank Piquard

Director técnico: Lahlou Benamirouche

Administración: Estelle Le Goasduff

Producción: Raphaëlle Gogny, Juliette Médevielle

Gira internacional: Esther Welger-Barboza

Prensa: Planbey / Dorothee Duplan

Productor: Compagnie DCA - Philippe Decouflé

Coproductores: Théâtre National de Bretagne - Parc de la Villette - MC2 Grenoble - TorinoDanza - La Coursive, La Rochelle - Théâtre de Nîmes - Théâtre de Caen - CNCDC Châteaувallon

Compagnie DCA recibe subvención, como una compañía independiente, de DRAC de Ile-de-France - Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, el Consejo General de Seine-Saint-Denis y la Ciudad de Saint-Denis, donde se encuentra, y recibe un apoyo de inversión del ayuntamiento de la Région Ile-de-France.

Philippe Decouflé es artista residente en el Théâtre National de Bretagne.

El Institut Français apoya a la Compagnie DCA en sus giras internacionales.