

Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig y Nuno Lucas / CAMPO

www.campo.nu

a coming community (una comunidad que viene)

Danza contemporánea

País: Bélgica / Duración aproximada: 1 hora (sin intermedio) / Año de producción: 2012

Estreno en España

Teatro, fechas y horarios

Teatro Pradillo

Del 30 de enero al 1 de febrero de 2015, a las 21 horas

Sobre la obra

“Se desarrolla una situación desternillante, pero a la vez espectacular: una pelea fingida se convierte, como por arte de magia, en un elaborado ejercicio de acrobacia. (...) Una delicia”.

PIETER T'JONCK, DE MORGEN

Definido por la crítica como “un espectáculo intenso, turbulento y humorístico”, *a coming community (una comunidad que viene)* supone la colaboración sobre las tablas, bajo el paraguas del centro de arte belga CAMPO, todo un referente europeo de la creación contemporánea, de cuatro jóvenes e inquietos artistas cuyo trabajo explora los límites de la danza y el teatro físico de distintas maneras. Ellos son Nuno Lucas, nacido en 1980; Hermann Heisig, nacido en 1981; Pieter Ampe, nacido en 1982; y Guilherme Garrido, nacido en 1983. Durante los últimos 10 años, la carrera de todos ellos se ha ido cruzando y entrelazando en diferentes combinaciones y circunstancias. Finalmente, sus llamativas similitudes, al mismo tiempo que sus marcadas contradicciones, tanto en su forma de crear como en su vida privada, les llevaron a soñar con trabajar juntos como cuarteto. *a coming community (una comunidad que viene)* es el resultado de todo ello.

En su búsqueda de maneras para presentarse como un equipo (o comunidad) homogéneo, y con el deseo de ver sus sueños cumplidos, los cuatro artistas proporcionarán en escena una información inevitablemente incongruente e, incluso, a veces, descaradamente falsa. Pero sus mentiras están motivadas tan sólo por el deseo de pertenecer a algún lado, a alguien o a algo. Y también por la necesidad interior de crear algo fabuloso a partir de los hechos más mundanos. De esto trata *a coming community (una comunidad que viene)*, mientras los jóvenes en escena transportan suavemente al público a su mundo de fantasía e imaginación, de cuentos de hadas y encuentros gloriosos, gracias a un lenguaje coreográfico provocador y único, que ahonda en la intimidad de las relaciones interpersonales. Quizás aún no sepan a dónde les lleva este viaje común, pero está claro que están dispuestos a renunciar a todo para que su historia pueda seguir avanzando.

El estreno absoluto de *a coming community (una comunidad que viene)* tuvo lugar en Bruselas (Bélgica), en el marco del Kunstenfestivaldesarts, el 19 de mayo de 2012.

Sobre la compañía

El motor del incombustible centro de arte CAMPO, nacido en Gante en 2008 tras la fusión de Victoria y Nieuwpoorttheater de la mano del director artístico Dirk Pauwels (quien, al retirarse en 2011, fue sustituido por Kristof Blom como nuevo director), ha sido el de construir un amplio paraguas artístico para crear y mostrar trabajos teatrales que no estén vinculados a un estilo o un contenido concretos, pero que siempre respondan a una mentalidad artística muy rompedora y particular. Entre sus producciones, se incluyen tanto creaciones frescas a pequeña escala como trabajos de mayor envergadura presentados a nivel nacional e internacional. Victoria fue mundialmente aclamada gracias a producciones pioneras como la trilogía de Alain Platel y Arne Sierens *Moeder en Kind*, *Bernadetje* y *Allemaal Indiaan*, o las piezas *Shirtology*, de Jérôme Bel, y *Übung*, de Josse De Pauw (que visitó el Festival de Otoño en 2003). Por su parte, el centro de arte Nieuwpoorttheater fue la cuna de algunas de las principales compañías belgas de los últimos tiempos, como Union Suspecte y Unie der Zorgelozen.

CAMPO apoya, alimenta, provoca y lleva al límite el trabajo de creadores de las más diversas disciplinas. Los tres espacios que posee en Bélgica –CAMPO victoria, CAMPO nieuwpoort y CAMPO boma– permanecen regularmente abiertos a una lista interminable de artistas afines para que éstos puedan crear y presentar sus piezas. Además de funcionar como un lugar para la exhibición de producciones teatrales belgas e internacionales, tanto propias como ajenas, CAMPO es también una plataforma que promueve el aprendizaje y la investigación sobre las necesidades educativas y artísticas de los centros y escuelas de arte. Entre sus más aplaudidas apuestas se citan *Before Your Very Eyes* y *Still Standing You*, de los jóvenes bailarines Peter Ampe y Guilherme Garrido, que conforman un curioso tándem -protagonista también de *a coming community* junto a Hermann Heisig y Nuno Lucas- interesado en mostrar sobre el escenario la fragilidad y la intimidad de las relaciones personales, a través de un arrojadizo y provocador lenguaje coreográfico nunca visto con anterioridad.

Con nombre propio

“Los cuatro hombres detrás de *a coming community* coincidían totalmente en la descripción de la pieza: poesía áspera. No hubo discusión al respecto. Pero, ¿qué significa exactamente esta poesía áspera y cómo se hace visible en esta nueva producción? Tras visitar varios ensayos, puedo imaginar que una especie de poesía áspera se deja ver, especialmente, en la manera en que los cuatro se relacionan entre sí en el escenario. (...) A primera vista, no parece un encuentro fácil. Sin embargo, el deseo de crear una obra de forma conjunta se puede sentir claramente. Hay un gran impulso común para conseguirlo. Ninguno de ellos se da por vencido cuando la cosa se pone difícil. Pero hay una diferencia clara entre los cuatro en la forma en que son creativos en el escenario. Parece que podría existir un gran potencial para los conflictos y el debate sin fin, pero su acercamiento poético al estar juntos sobre las tablas toma el calor del momento y hace hincapié en las experiencias sensoriales al encontrarse en una situación de este tipo. (...) Su poesía teatral hace algo con el tiempo, ralentiza las tensiones dramáticas, las revela y abre una situación a diferentes maneras de ver una misma cosa e, incluso, a diferentes formas de reflexión. *a coming community* juega con las diferentes formas de percibir el camino de cómo podemos crear algo juntos, sin olvidar la realidad de que somos diferentes. (...) Al

igual que en la buena poesía, hay que centrarse en los detalles insignificantes para hacer nuestra visión más compleja y descubrir otras perspectivas. La poesía juega con detalles que a primera vista no tienen ningún significado directo, pero que empiezan a trabajar profundamente bajo la piel en el momento en el que uno los descubre”.

Robert Steijn

Ojo externo de la compañía en *a coming community* (una comunidad que viene)

Sobre el escenario

Pieter Ampe

Creador, coreógrafo e intérprete

Pieter Ampe (Burundi, 1982) creció en Gante, Bélgica, ciudad en la que entre 1990 y 2001 participó en diversos talleres de teatro en el Speeltheater, en la actualidad conocido como Kopergieterij. En 2002-2003 estudió en la Academia Experimental de Danza de Salzburgo, tomando al año siguiente un curso de danza-teatro en la Academia de Danza de Arnhem. Entre 2004 y 2008 cursó los dos ciclos de la escuela de danza P.A.R.T.S. de Bruselas. Durante este período formativo creó su espectáculo a solo *On Stage* (2006), y *Still Difficult Duet* (2007) junto con Guilherme Garrido. También presentó el espectáculo *O feather of lead* (2008) a dúo con Simon Mayer.

Desde 2008 Pieter Ampe es uno de los bailarines del espectáculo *The Song*, de Anne Teresa De Keersmaeker & Rosas. Desde 2009 es artista residente de CAMPO. Allí creó junto con Guilherme Garrido el dúo *Still Standing You* (2010), con el que siguen saliendo de gira en la actualidad. En 2011 también hizo *Jake & Pete's Big Reconciliation Attempt for the Disputes from the Past* con su hermano Jakob Ampe. Este dúo también sigue girando en la actualidad por toda Europa y más allá.

Aparte de sus creaciones propias, Pieter también colabora en obras ajenas como asesor de danza y movimiento. Colaboraciones pasadas incluyen trabajos con los colectivos teatrales Het KIP y Toneelhuis, y los actores Benjamin Verdonck y Abke Haring. En 2013, Pieter Ampe trabaja con Robert Steijn & United Sorry en *The Forest Project* e investiga en el solo *So you can feel* (cuyo estreno está previsto para otoño de 2014). Tras esto, Pieter continuará con la creación de otro dueto junto al artista flamenco Benjamin Verdonck, *We don't speak to be understood*, que será estrenado en 2015.

Guilherme Garrido

Creador, coreógrafo e intérprete

Guilherme Garrido (Portugal, 1983). Su formación y trabajo artístico están relacionados con la danza, la coreografía y las bellas artes. Le interesa la interpretación escénica como vehículo para el relato de historias, mediante su transformación en un showman bajo el disfraz de la danza contemporánea. Su trabajo artístico siempre contiene humor cálido y subversivo. Su trabajo también comprende el estudio de cómo el cuerpo y el movimiento pueden generar asociaciones con películas, figuras heroicas, espectáculos, o conciertos de rock. Igualmente le interesa desarrollar la fragilidad e intimidad de las relaciones humanas en el escenario.

Entre 2007 y 2009 fue comisario de *Show Rooms* en el marco del Festival Anual de Danza A Fabrica de Oporto, Portugal. En el verano de 2008 fue codirector artístico del proyecto

Skite/Sweet&Tender Collaborations Porto 2008, junto con António Pedro Lopes y Jean Marc-Adolphe.

Como bailarín ha trabajado para María Clara Villa-Lobos en *Super!* (Bélgica), para Ibrahim Quraishi en *My Private Himalaya* (Alemania/Países Bajos), y para Tommy Noonan / PVC Company Stadttheater Freiburg en *Tout Court* (Alemania). Lleva desde 2007 girando por toda Europa con *Still Difficult Duet* (2007), y desde 2010 con *Still Standing You* (2010), dos dúos creados junto con Pieter Ampe. Ha creado junto con Mia Habib un dúo titulado *A Couple Dance*, estrenado en 2010 en el Danshus de Oslo, Noruega. Su pieza a solo *Go John* se estrenó en febrero de 2011 en Fresh, Buda (Kortrijk, Bélgica). En la actualidad sigue trabajando con Antonio Pedro Lopes en *I want more fans you want more stage*.

Tiene un grupo musical junto con Pieter Ampe llamado The CAMpo Boys, y otro junto con António Pedro Lopes y Anja Müller de nombre The Sing Songs.

Hermann Heisig

Creador, coreógrafo e intérprete

Hermann Heisig (Alemania, 1981) estudió danza contemporánea en la Escuela de Artes Escénicas Die Etage de Berlín. Ya antes de sus estudios y durante su periodo formativo, creó varios solos de danza para clubes y galerías, y colaboró con numerosos músicos y artistas (entre ellos Anja Müller, Marina Quesada y Diana Wesser). En 2007 participó en *ex.e.r.ce.07*, un programa de 7 meses para el trabajo coreográfico en el CCN de Montpellier bajo la dirección de Mathilde Monnier y Xavier le Roy. Junto con los otros 13 participantes de *ex.e.r.ce*, fundó la KAF = Knowledge & Fun, una plataforma abierta para el intercambio dirigida al trabajo de jóvenes coreógrafos, en el marco del Tanz im August 2007 (Berlín).

Ha bailado en *All together now* de Meg Stuart / Damaged Goods (2008), en *Die Massnahme / Mauser* de Meg Stuart y Frank Castorf (2008) y en *Profit and loss / one shared object* de Martin Nachbar y Martine Pisani (2009).

En 2008 creó el dúo *Pongo Land* en colaboración con el bailarín y coreógrafo portugués Nuno Lucas, año en el que también creó su pieza a solo *In this beautiful countryside*. En 2009 creó *Themselves already Hop!*, pieza para cuatro bailarines, en el marco de Connections, un programa de orientación para las artes escénicas, iniciativa del Festival Spielart de Munich, con la tutoría de Meg Stuart. Ese mismo año creó *What comes up must go up* junto con Irina Müller y Nuno Lucas, estrenado en el Tanz im August 2009 (Berlín).

En 2010 realizó la instalación performativa *Kaufaus Ury*, y actuó como bailarín en *Der Schmerz*, de Corinna Harfouch. En 2011 tenía en preparación el dúo *United States* con Elpida Orfanidou, y aparte trabajó como bailarín en *The Lake* de Begum Erciyas.

Nuno Lucas

Creador, coreógrafo e intérprete

Nuno Lucas (Portugal, 1980) es intérprete escénico y coreógrafo, y en la actualidad vive entre Lisboa, París y Berlín. Dio las primeras muestras de talento para la comedia a la edad de cinco años, mediante la imitación de personajes públicos, caracteres tradicionales, cantantes, y poniendo voz a animales. Entre 1989 y 1991 vivió en las islas Madeira, donde comenzó sus estudios musicales (mandolina, guitarra acústica y eléctrica, y canto). A lo largo de sus años de estudio participó en espectáculos de teatro amateur, ballets y conciertos.

En 1998 se mudó a Lisboa, ciudad en la que se graduó en Ciencias Económicas por la Universidade Nova de Lisboa. En 2001 participó en su primer taller de danza, debutando como bailarín con el coreógrafo Miguel Pereira en el Teatro Nacional D. María II.

En 2003 fue invitado por João Fiadeiro a desarrollar sus primeros bocetos coreográficos en el LAB10. Después fue coautor e intérprete junto con Claudio da Silva y Martim Pedroso de *Weekend* (2006). En 2007 creó dos piezas a solo: *Self Portrait as a dancer* y *What can be shown cannot be said*. En colaboración con Hermann Heisig concibió e interpretó *Pongo Land* (2008). Junto con Irina Müller y Hermann Heisig creó *What comes up must go up* (2009), como parte del European >looping< Project. En la actualidad ha estrenado *Trompe le Monde*, en colaboración con Márcia Lança en el Culturgest de Lisboa.

Ha presentado su trabajo en Portugal, Francia, Alemania, Suiza y los Países Bajos. Ha trabajado con multitud de artistas, entre ellos Miguel Pereira y Meg Stuart. Forma parte de la red Sweet&Tender Collaborations, un grupo de 60 artistas de todo el mundo.

Nuno realizó sus estudios profesionales en el Curso Coreográfico para la Creación e Investigación del Forum Dança de Lisboa, y en el Programa *ex.e.r.ce* en el Centro Coreográfico Nacional de Montpellier, bajo la dirección de Mathilde Monnier y Xavier Le Roy, para el que recibió una beca de la Fundação Calouste Gulbenkian.

Ficha artística y técnica

Concepción e interpretación: Pieter Ampe, Guilherme Garrido, Hermann Heisig y Nuno Lucas

Asistente de dramaturgia: Louise Van Den Eede

Ojo externo de la compañía en *a coming community*: Robert Steijn

Agradecimientos a: Dirk Pauwels

Técnica: Philippe Digneffe, Bennert Vancottem

Fotos: Reinout Hiel

Una producción de: CAMPO (Gante, Bélgica)

Coproductores: Kunstenfestivaldesarts, Bruselas; Alkantara, Lisboa; Tanz Im August, Berlín; y La Bâtie, Festival de Ginebra, Suiza. Un proyecto coproducido por NXTSTP, con el apoyo del Programa Cultural de la Unión Europea.

La crítica

DE MORGEN

Pieter T'Jonck

24.05.2012

“Explorando los límites de la danza”

Estaba escrito en las estrellas que algún día los dos dúos formados por Pieter Ampe (belga) y Guilherme Garrido (portugués), y Herman Heisig (alemán) y Nuno Lucas (portugués) trabajarían juntos. Al fin y al cabo, ambas parejas habían planteado la pregunta de qué significaba su presencia en relación a su compañero y al público. Una pregunta comprometida que abordaron de manera ciertamente hilarante.

Lo mismo se puede aplicar al hablar de *a coming community*. Este cuarteto posee un activo maravilloso: todos y cada uno de ellos son completamente diferentes. Heisig es un tallo alto y desmañado con una mirada de ensoñación. Ampe es achaparrado, con una gran barba roja, pero hay en sus ojos siempre un destello de humor. Lucas es menudo, aunque su barba es igual de vigorosa, pero parece más circunspecto, casi melancólico. Y Garrido es el moreno impulsivo e impetuoso.

Una mezcla semejante está abocada inevitablemente a generar conflictos, especialmente al ponerse a trabajar juntos sin un plan preestablecido. Pero también supone una fuente instantánea de situaciones cómicas, lo cual se pone de manifiesto desde inicio de la actuación: Ampe arranca, acompañado por Garrido a la guitarra, con una bienvenida algo caótica, bastante antes de que termine de entrar todo el público. Los demás le echan la bronca por ello, con lo que vuelve a empezar su bienvenida mientras toman asiento los últimos espectadores.

Inmediatamente después se desata el caos total. Todos quieren añadir algo al discurso de Ampe. Sus distintas alturas generan un gran lío con el pie de micrófono. Finalmente Ampe lo aparta, pero Heisig sigue queriendo hablar, y a los demás les cuesta lo indecible mantenerle apartado del micro. Después de muchos empujones y agarrones, de repente se hace el silencio. ¿Y ahora qué? Ésta parece ser la pregunta pertinente, y no será la única vez en el espectáculo.

A falta de nada mejor que hacer, empiezan un juego de relevos: hombre 1 hace un ruido raro, hombre 2 lo repite, hombre 3 le sigue, y así sucesivamente... Los ruidos pronto se complementan con gestos alocados y golpes juguetones. Después de un rato, Ampe y Heisig deciden que ya han tenido bastante y desaparecen detrás de un biombo. Lucas y Garrido se quedan entonces frente a frente como un par de gallos de pelea. Garrido tiene una pinta bastante intimidatoria, con un gruñido grave y los brazos desplegados como las garras de una fiera, mientras que Lucas emite un chillido agudo y salta en derredor, de manera no muy convincente. Se desarrolla una situación desternillante, pero a la vez espectacular: esta pelea fingida se convierte como por arte de magia en un elaborado ejercicio de acrobacia.

Precisamente en ese momento aparece un enorme globo por encima del biombo. Al reaparecer Heisig, resulta que tiene el globo sobre la cabeza, usando ésta como tapón. A partir de ahora el globo, junto con la bomba que han utilizado para hincharlo, se convierte en el motivo conductor de la acción. Las acciones que inventan con estos dos elementos, quizá inspiradas por pura perversidad, desafían a la imaginación. A ratos el público se parte de risa, y los gags continúan cayendo. A menudo parece que las disputas o una pérdida de convicción en su empresa va a hacer que todo el espectáculo se pare en seco, pero siempre se recomponen y continúan. Una delicia.