

Cie Olga Mesa – Association Hors Champ- Fuera de Campo

Foto: Bénédicte Zanon

DANZA

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

País: Francia/ España

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

Concepto, interpretación, LaboFilm y construcción de luz: OLGA MESA Captación, difusión y montaje sonoro: JONATHAN MERLIN Montaje vídeo: MATTHIEU HOLLER Música: PUCCINI y tangos clásicos Diseño de luz: ISABELLE FUCHS y OLGA MESA con la colaboración de CRISTOPHE LEFÈBVRE Textos: OLGA MESA y ROBERT WALSER Director técnico: CHRISTOPHE LEFÈBVRE Producción: ISABELLE FUCHS - ESTRENO EN MADRID-

“OLGA MESA HA COMPUESTO UNA PIEZA ESCÉNICA QUE FUNCIONA COMO UNA CONSTRUCCIÓN CUIDADOSAMENTE REALIZADA MEDIANTE EL AGREGADO DE PEQUEÑOS PERO SÓLIDOS OBJETOS. LOS OBJETOS SON INMATERIALES, EXISTEN SÓLO CUANDO EL ESPECTADOR ASUME QUE YA NO ESTÁ AHÍ PARA MIRAR, SINO PARA TOCAR LO QUE EN SU IMAGINACIÓN SE VA CONFORMANDO.” - José Antonio Sánchez. Extracto del texto *La danza que se toca*

“*Solo a ciegas*, ¿por qué este título? Quizás porque mi mirada quiere situarse de nuevo en mi cuerpo a través de una práctica intuitiva (no) visible y comprometida con el espacio escénico, simplemente”. Así se acerca la coreógrafa, bailarina, música, actriz y artista visual asturiana Olga Mesa a este espectáculo que nos sumerge en un universo de evocaciones, de presencias limítrofes, invitándonos a un nuevo espacio de escucha y de percepción del cuerpo. La memoria del abuelo Antón, “el Argentino”, que desaparece bajo la sombra de una historia inacabada en tierras porteñas, con Buenos Aires de fondo, unos años antes de la Guerra Civil Española. Una memoria compartida con el público, compañero de este tango-poema inventado, de historias fragmentadas y reveladoras, con invitados de viaje como Puccini, Pasolini, Verlaine, Walser y Monteirol.

Tras sus solos *Daisy Planet* (1999) y *Suite au dernier mot* (2003), en los que Mesa ya investigaba la relación entre el observador y el objeto observado, llega este *Solo a ciegas (con lágrimas azules)*, un objeto inesperado que reúne todas las herramientas de su investigación escénica y que se estrenó en el Teatro Culturgest de Lisboa el 14 de marzo de este año.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Coreógrafa y artista visual, Olga Mesa funda su compañía en 1992 en Madrid. Desde entonces ha creado doce piezas escénicas, a menudo reunidas bajo grupos temáticos como la trilogía del cuerpo *Res, non verba (Las cosas, no las palabras)* 1996-1999, realizada en colaboración con el artista visual Daniel Miracle. Destacan sus vídeo creaciones *Lugares intermedios* (1993) y *Europas* (1995) que introducen de manera decisiva la presencia de la cámara en todas sus obras escénicas posteriores. Realiza el proyecto *Mas publico, mas privado* (2001-2006) formado por cinco movimientos, siendo el dúo *La danse et son double* (2006) el último de ellos. En 2001 es invitada por el Théâtre de la Ville en París a llevar a cabo la reposición de su solo *estO NO es Mi Cuerpo* (1996), iniciando una nueva etapa de colaboraciones con diferentes estructuras de producción y centros coreográficos en Francia. En 2005 es invitada por el Théâtre Pôle Sud de Strasbourg como artista residente durante dos años, formulando nuevos espacios de visibilidad para su trabajo: *El cuerpo próximo* (laboratorio itinerante) y *Le prochaine regard* (film documental). También en 2005 crea la asociación Hors Champ/ Fuera de Campo, en Francia. Sus creaciones han sido presentadas en España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Inglaterra, Uruguay, Chile, Brasil y Estados Unidos (Nueva York).

Teatros, fechas y horarios

Madrid. La Casa Encendida
Tel. 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Días 6 y 7 de noviembre a las 22 horas.

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Con nombre propio

Solo a ciegas, ¿por qué este título? Quizás porque mi mirada quiere situarse de nuevo en mi cuerpo a través de una práctica intuitiva (no) visible y comprometida con el espacio escénico, simplemente. Sé que este nuevo solo es un principio posible, donde cuestionar la historia de una presencia que busca desprenderse de su propia imagen y formulación, no siempre con resultado. Me interesa la construcción de un cuerpo nómada que como artista y mujer vengo viviendo a lo largo de las creaciones itinerantes de mis obras. Una parte importante de mis reflexiones y visiones nacen de la experiencia vivida a través de este cuerpo (este sí es mi cuerpo) que hoy se escucha, se abandona, se ausenta, se dispersa, se sorprende y se transforma en otro. Busco con cierta obsesión momentos de transición en donde seguir cuestionando mi propia mirada y la del espectador, en donde situar mi cuerpo como intervalo de lo posible. Surgen realidades y ficciones efímeras en diálogo permanente con el instante, que me impulsan cada vez más a reivindicar un tiempo real más personal e íntimo a compartir con el público.

Olga Mesa

(...) Los ojos cerrados de la coreógrafa nos anuncian que la suya no será una pieza de cuerpos que componen imágenes, sino más bien la pieza de un cuerpo que maneja la luz y el tiempo para componer objetos. Las imágenes son sustituidas por objetos, pero los objetos son contruidos mediante una combinación de inmaterialidad (luz) y efimeridad (tiempo). La solidez está reservada al cuerpo. Sin embargo, el cuerpo parece ausente, extrañado, como si actuara con independencia de la subjetividad que se le supone en cuanto cuerpo de autora, desplazada ahora al espacio inmaterial que sólo con los ojos cerrados el espectador podría compartir.

Mediante los largos oscuros, Olga Mesa fuerza al espectador a cerrar también los ojos. Por si esto no fuera suficiente, ya al principio del solo su cuerpo obstruye el chorro de luz que muestra los fragmentos cinematográficos, recuperados de forma indirecta, oblicua, como la imagen misma del público, y como ésta, arbitrariamente recortada sobre un espejo. Al interferir con su cuerpo-carne la imagen cinematográfica, Olga Mesa parece insistir en la materialidad del cine, incluso cuando el soporte es ya electrónico y su imagen el resultado de una multiplicación de reflejos. El cine es luz y el cuerpo es memoria. En la memoria del cuerpo habita el dolor de aquellos a quienes no se conoció. Habita también el impulso animal, la naturaleza extraña (y sin embargo reconocible en alguna de nuestras zonas oscuras).

Y habita la disciplina, la disciplina conocida (la de nuestra educación como ciudadanos y como autores o consumidores de experiencias estéticas), la disciplina por conocer (la bailarina de tango, como víctima de una tortura). La memoria no se muestra en imágenes: se manifiesta primariamente como eco, como sonidos que retornan: imposible controlar su estructura, o prever su frecuencia. Las imágenes están ahí, debemos interpretar su flujo para escuchar. Olga Mesa invita a un juego de silencio, de referencias cruzadas, de penetración en el otro.

Y el espectador durante largos minutos privado de su condición de tal, comienza a disfrutar estéticamente en el momento en que sus ojos se acostumbran a la oscuridad, cuando comprende que las imágenes documentales que fragmentariamente observa no le devuelven la realidad, sino la memoria (la memoria reside siempre en el cuerpo), cuando comprende que la extrañeza del movimiento no es el resultado de construcciones caprichosas, sino una destilación de lo que nos resulta más próximo, y que ese cuerpo disfrazado o disciplinado es un deseo que tanto como un recuerdo, que no se construye en escena, que está en nosotros, muy cerca, y que lo podemos tocar. La experiencia estética se produce cuando el espectador asume que las lágrimas azules no son metafóricas ni líquidas, sino sólidas, escultóricas, y que, para comprender, debe cerrar los ojos y extender las manos hacia la oscuridad de su imaginación.

José A. Sánchez, escritor y catedrático de Historia del Arte. *La danza que se toca*

Sobre el espectáculo

Un nuevo solo, una nueva mirada. Olga Mesa nos sumerge en un universo de evocaciones, de presencias limítrofes y memorias, invitándonos a introducirnos en un nuevo espacio de escucha y de percepción del cuerpo. Movimientos intuitivos, imágenes ausentes, periféricas o escondidas. Espacios sonoros imperceptibles, inesperados, y no del todo identificables. Palabras reflexivas, palabras intrusas y desnudas que extraen del cuerpo sonidos involuntarios. Ritual de un lenguaje políglota de enunciados fragmentados y dispersos. Zonas narrativas en construcción, autónomas y provisionales, que se crean a través de territorios del cuerpo entre la visibilidad y la escucha. Existe en esta danza a ciegas la necesidad de descifrar inscripciones de un pasado, y resituar la mirada sobre aquellos paisajes de resistencia, de pérdidas y destrucción. Reuniendo instantes de memorias vividas por otros cuerpos: cuerpos abandonados, exiliados, violados, desaparecidos, imaginados. Todo ello presentado en esta obra por Olga Mesa, con el deseo de reunir todas las miradas posibles sensibles a la construcción de un cuerpo en tiempo real, y sus sentidos más inmediatos. Todo es, o puede ser verdad. Todo presupone un largo y efímero recorrido, inspirado en los orígenes de una memoria común latente. La memoria de su abuelo desaparece bajo la sombra de una historia inacabada en tierras porteñas, con Buenos Aires de fondo unos años antes de la Guerra Civil Española (...). Extrañeza y misterio de un inventario de códigos secretos, que nacen como un ecosistema emergente en forma de escritura aleatoria. El preestreno de *Solo a ciegas (con lágrimas azules)* tuvo lugar el 7 de marzo de este año en Espaço o Tempo-Montemor o Novo, en Portugal. El estreno de la pieza se produjo unos días después en el Culturgest de Lisboa (14 y 15 de marzo de 2008).

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Tras su presentación portuguesa, espectadores de Gijón (Teatro La Laboral, 28 y 29 de marzo de 2008), Santiago de Compostela (Centro Coreográfico Gallego, 5 y 6 de abril de 2008), Valencia (Festival Danza Valencia/ Teatro de los Manantiales, 25 y 26 de abril de 2008) han podido disfrutar de esta coreografía de Olga Mesa. Tras su paso por el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, *Solo a ciegas* visitará también el Festival Transchoreographique (Francia, 27 y 28 de noviembre de 2008) y el Théâtre Pôle Sud de Estrasburgo (Francia, 9 y 10 de diciembre de 2008).

En el escenario

Olga Mesa, coreógrafa y artista visual

Olga Mesa nace en Avilés (Asturias). Desarrolla su formación de danza, música y teatro en España y Francia (Centre International Rosella Hightower). Entre 1984 y 1988, fue miembro fundador de una de las primeras formaciones independientes de danza contemporánea de Madrid, Bocanada Danza, dirigida por Blanca Calvo y La Ribot. Su primer trabajo coreográfico recibe el Segundo Premio en el II Certamen Coreográfico de Madrid, obteniendo su interpretación el premio al Bailarín Sobresaliente en este mismo Certamen. Le ofrecen una beca de un año en el Merce Cunningham Studio de Nueva York, ciudad en la que reside entre 1989 y 1992, comenzando desarrollar sus primeros proyectos en solitario: *The Second Smile* y *Everyday Blood*, entre otros. Durante su estancia en Nueva York, destacan sus colaboraciones como intérprete con los coreógrafos Margarita Guergué y John Jasperse. En 1992 regresa a Madrid y funda su propia compañía con la creación de su primera producción, el solo titulado *Lugares Intermedios*. A partir de esta obra de fuerte carácter poético e intimista, Olga Mesa inicia una trayectoria que ha ido evolucionando a través de sus producciones nómadas e itinerantes en España, Portugal y Francia.

Desde sus comienzos, la cámara se convertiría poco a poco en una herramienta creativa indispensable, presente en todas sus creaciones posteriores. Su profundo interés en desarrollar paralelamente al lenguaje escénico, un lenguaje audiovisual, hizo que en 1995 recibiera el Primer Premio del Festival de Vídeo de Tondela (Portugal), por la realización de su segundo videocreación, *Europas*, en colaboración con el realizador brasileño Ricardo Rezende y la participación de los coreógrafos La Ribot y Francisco Camacho. A partir de 1996, y con la presentación de su solo *estO NO eS Mi CuerpO*, Mesa comienza a reunir sus proyectos dentro de ciclos temáticos. Su primer proyecto corresponde a la trilogía del cuerpo *Res, non verba (las cosas, no las palabras)* (1996-1999), en colaboración estrecha con el artista visual Daniel Miracle. Durante este mismo periodo participa activamente en el desarrollo de la escena contemporánea independiente de Madrid, como miembro de la asociación UVI-La Inesperada, junto a las coreógrafas Ana Buitrago, Blanca Calvo, Elena Córdoba, La Ribot y Mónica Valenciano.

Colabora como intérprete con la autora teatral portuguesa Lucía Sigalho en la obra de teatro *Pura Sangue Mulheres* (Lisboa, 1996) y con la coreógrafa La Ribot en el video *Travellings* (Londres, 2003). Su siguiente proyecto de índole temática es *Más público, más privado* iniciado en el 2001, que comienza con el solo creado para el bailarín Marc Hwang, *Le dernier mot*. Es invitada por el Théâtre de la Ville de París a llevar a cabo la reposición de su solo *estO NO eS Mi CuerpO* que será restrenado en Febrero de 2001. Esta presentación inicia un nuevo periodo de colaboraciones, apoyos y proyectos en Francia, con residencias en centros coreográficos y coproducciones con diferentes instituciones como el Théâtre de la Ville, el Centre Chorégraphique de Belfort, el Centre National de la Danse, el Théâtre de la Bastille, el Centre Chorégraphique de Montpellier, el Centre Chorégraphique de Rennes y el Centre Chorégraphique de Tours.

En 2005-2006, es invitada como artista residente por el Théâtre Pôle Sud de Estrasburgo, realizando diferentes encuentros y diálogos con el público a través de una carta blanca con Neokinok TV, la presentación de sus obras de repertorio y la configuración del laboratorio itinerante *El cuerpo próximo*. El final de esta residencia concluye con la dirección de la obra en proceso *La danse et son double* (2006), interpretada por Aude Lachaise y Sara Vaz.

En el otoño de 2007 es invitada como artista residente por el Centro de Arte Contemporáneo de Lorraine (FRAC) para llevar a cabo una selección y comisariado a partir de las obras de la colección. De este proyecto surge la exposición *Pratiques du (non) visible: en avoir le coeur (corps) net*, proyecto que crea espacios de correspondencias entre la dimensión performativa y efímera del cuerpo y las nociones de invisibilidad e inmaterialidad que contienen las obras. Dentro del marco de obras seleccionadas, Olga Mesa presenta su primera instalación audiovisual *LaboFilm 1*, como resultado de un proceso de experimentación y filmación desarrollado a lo largo de la residencia. El proyecto se presenta en dos espacios distintos: el espacio de instalación-proyección dentro de la programación de la exposición y el espacio donde se presenta al público el rodaje en directo del objeto fílmico.

Olga Mesa continúa en el año 2008 su periodo de trabajo en solitario precisamente con la creación del solo escénico *Solo a Ciegas (con lágrimas azules)*. Además, realiza talleres y laboratorios de creación con el cuerpo como soporte narrativo de experimentación, desarrollando una práctica multidisciplinar de reflexión y pensamiento.

Recientemente, ha colaborado con instituciones de arte contemporáneo en España y Francia: ESAD (Estrasburgo), MUSAC (León) y Le Quai (Mulhouse), entre otras. Ha sido invitada por el Instituto Cervantes para impartir un laboratorio en la Moscow Summer School TsEKh'08, institución que ha apoyado la difusión internacional de sus obras a lo largo de su trayectoria.

Las creaciones de Mesa, calificada por la crítica como "uno de los máximos exponentes de la experimentación dentro del mundo del baile", han sido presentadas en distintos festivales de España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Inglaterra, Uruguay, Chile y Brasil.

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Cie Olga Mesa -Association Hors Champ- Fuera de Campo

Concepto, Intrepretación, LaboFilm y construcción de luz
Captación, difusión y montaje sonoro
Diseño de luz

Textos

Montaje de vídeo
Director técnico
Asesoría de tango

Fotografía

Producción
Vídeo promoción
Traducción de textos

Diseño gráfico

OLGA MESA
JONATHAN MERLIN
ISABELLE FUCHS
OLGA MESA
Con la colaboración de
CHRISTOPHE LEFÈBVRE
OLGA MESA
ROBERTO WALSER
(Extracto de *Blange Neige*,
voz en off de SARA VAZ)
MATTHIEU HOLLER
CHRISTOPHE LEFÈBVRE
MANUEL SÁNCHEZ CARABEL,
“El Camaleón”
PAULO CESAR
BÉNÉDICTE ZANON
ISABELLE FUCHS
BÉNÉDICTE ZANON
LAURENT BERGER
ISABELLE FUCHS
JONATHAN MERLIN
BLAS ALONSO

Con Extractos musicales y sonoros: Voces en off de la película *Uccellacci e uccellini*, de Pasolini;
Madame Butterfly, de Puccini; *Fields*, de Jason Kahn; tango clásico *La Cumparcita*, interpretado por
Julio Sosa; voz en off de *Ballada para un Loco*, de Astor Piazzolla e interpretada por Saeki.

Producción: Cie Olga Mesa-Association Hors Champ-Fuera de Campo
Coproducción: Culturgest Lisboa, Portugal; CCN de Tours, Francia; Espaço Tempo / Montemor o
Novo, Portugal; DRAC Alsace, Ministère de la Culture et de la Communication, Ville de Strasbourg
(Francia).

Agradecimientos:

Gil Mendo y el equipo de Culturgest, Yannick-Kergreis-Chabaud, Richard Caquelin, Sandrine Fuchs,
Jean-Xavier Coudry, Yvan Etienne, Bernardo Montet y el equipo de CNN Tours, Rui Horta y el equipo
de O Espaço do Tempo Béatrice Josse, Hélene Guénin y el equipo de FRAC Lorraine, Bénédicte
Zanon, Jean Gabriel Pierrot, Sara Vaz, Miguel y Mónica Valenciano.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

SOLO A CIEGAS (CON LÁGRIMAS AZULES)

Cie Olga Mesa -Association Hors Champ- Fuera de Campo

La Nueva España (Asturias), 31/03/08, Carlos José Martínez

Creaciones para un espacio cualquiera. Conexión con el pasado de la artista coreógrafa, bailarina fantástica, música, actriz y artista visual entre otras muchas virtudes que le podemos atribuir a esta asturiana de adopción universal. Pero nada más exacto que su poder para conciliar la danza con una estética tan particular como su destreza técnica, su mirada ausente con la plasticidad entregada a un público omnipresente en esta realización y unos tiempos negados a lo escasamente acostumbrados por estas latitudes.

Es lógico que sea fuera de aquí donde alguien como Olga Mesa encuentre la razón y el poder de su arte. La lógica de las propuestas que contemporizan y entroncan con la realidad cotidiana, el devenir de una danza que sí está en movimiento frente a esa otra danza inmovilista de ejercicios yermos y comunicación escasa -por no mencionar el vacío intelectual de su legado postrero- que sí abunda pero que ya no llena los espacios nuevos, los blancos nuevos, los escenarios de nuevo cuño o, como gustan de proclamar ahora, de tercera generación.

Este domingo se cumple un año de puesta en marcha de esa Ciudad de la Cultura, del proyecto de creación artística industrial denominado Laboral y que ha encontrado en el Ojo crítico de Radio Nacional- uno de los referentes culturales informativos de este país-, su mejor aliado: "Los centros artísticos del futuro, el que está a la vuelta de esa esquina de los diez años, serán como el de la Laboral, que miró hacia otros referentes europeos, y ahora es el que encabeza la nueva generación de fábricas culturales, de espacios nuevos", nos espetaban hoy entre vítores y aplausos sus responsables. Pues empezar el fin de semana con la propuesta con lágrimas azules de Olga Mesa no es sino el mejor de los aperitivos posibles para animarse y animarnos contemplando una suerte de movimientos, músicas, textos e imágenes que lo llenan todo, que todo lo penetran.

Frialdad en algunos momentos del espectáculo, vacío expresivo en alguna imagen, calor a raudales en cada mirada perdida, sentido de la música más pura, de una espiritualidad que no pretende ser tal cosa, que roza por excelencia por si fuera poco, una sensualidad no buscada que se deshace en encuentros ocasionales con la propia esencia de la bailarina, sus orígenes, su horizonte más inmediato, o su experiencia absorbida a lo largo de tantos años atravesados desde aquí hasta Nueva York, de America a Estrasburgo y nuevamente, a su casa. El proyecto de solos -soleadas bien podría caer en el empeño- es una proclama ambiciosa, un grito sordo e incontestable de imaginación y belleza combinada con la tradición sin renunciar a los presupuestos estéticos de esta bailarina convertida en druida de la danza.

En definitiva, esa búsqueda del yo personal, y en el camino, de la belleza que habría que envolverlo todo por necesidad. Olga Mesa es todo eso y, simplemente, una artesana de la danza, la creación, los sentidos entregados y no secuestrados por un excesivo divismo como hemos visto en otras propuestas quizás más arriesgadas, pero lejos de esta convincente y delicada soledad a ciegas en la que hemos prestado con gusto y admiración, vista, ganas, aplauso y envidia sana. En buena hora.

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid