

IL FILO DI PAGLIA MOWLAB

La compañía Odemà en colaboración con Mowlab presenta:

UNA CANCIÓN INFINITA

La historia de Joan y Víctor en un único acto de teatro y danza

Descripción del proyecto:

En torno a una mesa de color verde, unas figuras grotescamente diplomáticas discuten sobre sus propias prerrogativas con movimientos y actitudes de marionetas: obran, hacen enredos, acusan, reverencian, y terminan por desatar la guerra.

“La mesa verde” del famoso coreógrafo alemán Kurt Joss, es el primer *ballet* sobre un tema político llevado a los escenarios mundiales. La obra, premonitoria del avènement del nazismo, escenifica las aberraciones que la política y la economía son capaces de cometer.

Joan Turner es una bailarina inglesa, ama la danza y en especial el trabajo de Joss. Tan pronto como se le presenta la oportunidad, hace lo posible por entrar a la compañía de danza: el Kurt Joss Ballet. Lo consigue y al poco tiempo realiza su sueño más grande: interpretar precisamente *La mesa verde*.

Este espectáculo se vuelve tan famoso que lleva a Joan de gira por el mundo.

Finalmente, Joan arribará a Chile, donde se quedará y conocerá a su compañero, el cantautor Víctor Jara. Pasa el tiempo y llegamos a los años en los que Chile se hará tristemente famoso por los hechos que todo el mundo recuerda: el golpe de Estado, la muerte de su presidente y para Joan el país donde su marido será torturado y asesinado. Entonces Joan volverá a Inglaterra, salvando la obra musical de Víctor, para más tarde regresar de nuevo a Santiago con el fin de reclamar justicia. Es como si *La mesa verde* hubiera devuelto a la vida de Joan y al mundo que la rodeaba su significado intrínseco, marcando de manera indeleble su destino, como si realidad y “representación” hubiesen ido en la misma dirección, un paralelismo entre lo que la coreografía cuenta y lo que Joan ha vivido.

Considerada la urgencia de contar esta hermosa y terrible historia, el proyecto se ha desarrollado en forma de una investigación completamente híbrida ya que es fruto de una profunda exploración entre una bailarina coreógrafa y un actor director y dramaturgo; porque Joan es una bailarina (aún viva) y Víctor fue un actor, cantante, director y dramaturgo. Una afinidad de intenciones que excede a un lenguaje reconocido y convencional. Una auténtica investigación donde el arco dramático se despliega en profundidad, no obstante el texto y las líneas se reduzcan a lo esencial. Una apuesta por el intercambio de roles entre danza y teatro de actor, entre quién hace qué, tratando de unirse en el intento no solo de narrar, sino de vivir y hacer vivir momentos profundos, dramáticos y ligeros al mismo tiempo, o, como hacía Joss en sus obras, dar a respirar un clima de tensión tragicómica que, a nuestro juicio, caracteriza también el tiempo en el que vivimos hoy. Como dice Víctor Jara en una de sus canciones: la vida es eterna en cinco minutos.

En nuestra búsqueda, recreamos de forma filológica *La mesa verde* de Kurt Joss, para concebir una puerta narrativa que se interna en el pasado de Joan y para explorar el mecanismo coreográfico que lo convierte, de hecho, en una historia, que entra en nuestro propio proceso creativo: “*La danza debe ser antes que nada teatro, representación de las verdades más profundas de una época; y para ello todo movimiento, toda secuencia de danza no puede nacer si no es con un sentido teatral preciso y profundamente significativo, excluyendo a priori toda artimaña caligráfica o formalista.*” K. Joss.

A través de esta obra, queremos también dar a conocer a Kurt Joss: pionero de la danza, fundador

de la Folkwang Hochschule, de donde proviene el Tanz Theater de Pina Bausch. Se trata de uno de los coreógrafos contemporáneos más importantes que, sin embargo, ha sido totalmente olvidado por el público. La innovación que hemos buscado y desarrollado tiene que ver con el lenguaje artístico, más que con la tecnología. Hemos querido, en una época donde vivimos un continuo abuso de contenidos audiovisuales, narrar con el cuerpo, la actuación y la danza, incluso ahí donde habría sido fácil usar imágenes con una finalidad didáctica.

Inspirándonos en la biografía "Un canto truncado" y atravesando la percepción que se tenía en Italia de esos años violentos para Chile, hemos tratado de narrar el coraje, la belleza y la importancia de la figura de Joan Turner Jara, no únicamente en la creación del enorme ícono cultural de Víctor Jara, sino por su contribución fundamental a la cultura y a la danza.

Joan Turner Jara

Davide Gorla y Maria Carpaneto

Victor Jara con su familia

Una escena de La mesa verde de Kurt Jooss

Trailer de la obra: <https://www.youtube.com/watch?v=7hCG4qQJvhs>

Reseña completa de la obra: <https://www.milanoteatri.it/recensione-una-canzone-infinita/>

Nota: la obra se representará en español. En comparación con el vídeo que hemos enviado, la obra cuenta con una escena adicional. La duración total de la versión actual de la obra es de 52 minutos aproximados.

Maria Carpaneto: coreógrafa y bailarina, estudió violonchelo y piano en el Conservatorio, licenciada en Literatura, Filología Musical. Estudió danza en Estados Unidos, Francia y Milán, y se graduó en la Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha bailado para Ellen Stuart, Adriana Borriello, Paco Decina, Cecilia Gallizia, Hervé Diasnas, Denise Lampard, Laurent Dauzou. En 2012-13 se convirtió en guía GAE (guía de senderismo ambiental), una cualificación válida a nivel europeo, y perfeccionó su propio método de enseñanza en la naturaleza utilizando los principios de PMD (Presencia, Movilidad, Danza), una técnica que enseña en Italia tras años de investigación y formación con el coreógrafo y bailarín Hervé Diasnas. Colabora como coreógrafa en varias producciones en el campo de la ópera dirigidas por Francesco Micheli, con Enrico Rava y Stefano Bollani, Walter Quintus y Sylvie Corbusier, con la compañía In-stabile Teatrodentro, para programas de televisión, vídeos musicales, largometrajes y producciones de danza como intérprete y bailarina.

Davide Gorla: Actor, autor y director en varias compañías de teatro italianas. Se formó con algunos maestros del teatro italiano e internacional: Claudio Orlandini, Dominique De Fazio, Mamadou Dioume, Danio Manfredini, Lorenzo Loris, Serena Senigallia. En 2006 debutó como director. En 2009 fundó la compañía de teatro Odemà, con la que recibió el Premio Scenario por la obra "A tua immagine". Participa en festivales internacionales de teatro. Desde 2006, colabora con la Fondazione Eni Enrico Mattei, produciendo espectáculos teatrales de divulgación científica. Ha puesto voz a varios documentales para Eni y Hobby y Work Italia. Desde hace más de diez años realiza talleres y laboratorios de formación para compañías y actores. Sus espectáculos se han representado en los más importantes teatros italianos y han ganado varios premios, entre ellos: Premio Scenario 2009, Premio dello spettatore Bologna 2010 - Argot off Roma 2010 - Playfestival Milano 2014. Como actor colabora con la compañía Odemà, la compañía Phoebe Zeitgeist y el Filo di Paglia.

Biografía de la compañía ODEMA'

La compañía teatral Odemà nace el año 2009 de la unión artística entre Enrico Ballardini, Giulia D'Imperio y Davide Gorla: un trabajo físico que nace del juego y la improvisación en el espacio. Escenas y trajes sencillos y una natural inclinación musical, dan vida a un teatro de investigación y al mismo tiempo popular: un laboratorio artesanal de teatro donde ritmo y movimiento se abrazan a textos ricos y acompañados. En junio de 2009 Odemà recibe la nominación especial Premio Scenario por la obra "A tua immagine" que enseguida gana también el premio del espectador de los Teatri di Vita de Bologna, la reseña de dramaturgia Argot off 2011 en Roma y, en el 2014, el Playfestival 2.0 que los llevará al Piccolo Teatro de Milán en la temporada 2015/2016. En 2010 *A tua immagine* se va de gira por Italia. En el recorrido de la compañía, toma forma la necesidad de profundizar tanto el lenguaje como el método de trabajo que une a los tres artistas milaneses. En mayo de 2011, Odemà participa en el festival internacional de teatro "Temporales Teatrales", en la ciudad de Puerto Montt, en Chile, con la obra "El año en el cual el mundo terminó". Otros festivales en los que la compañía Odemà ha formado parte son: Vie festival, Modena 2009 – Dro festival 2009

- Volterra 2009 – Short Theatre, Roma 2009 – Tunz Festival, Nápoles 2010 – Kilowatt Festival, San Sepolcro 2011/2012 – Playfestival, Milán en 2014. A dos años de su fundación, Odemà produce la obra sobre Amedeo Modigliani “Modi, l'ultimo inverno di Amedeo Modigliani” junto al compositor y músico Gipo Gurrado. Paralelamente, la compañía continúa su exploración en torno a las dinámicas del poder y la comunicación. En julio de 2012, presenta “Mea culpa” al Kilowatt Festival di Sansepolcro (Ar), el segundo capítulo del camino iniciado con “A tua immagine” que prosigue su indagación sobre la herencia cultural de la religión. La obra será presentada más tarde en Milán en el teatro CRT, en diciembre de 2012. En 2017 Odemà produce “Piombo”: un musical acerca de los llamados “años de plomo” en Italia y, en particular, sobre el secuestro de Aldo Moro. En 2018 debuta en el Teatro della Contraddizione de Milán con *Esodo*, el tercer espectáculo que cierra la trilogía sobre el poder religioso iniciada con “A tua immagine” y continuada con “Mea culpa”. A través del estudio de algunos pasajes del Antiguo Testamento, *Esodo* arroja una mirada sobre los éxodos de todos los tiempos, imaginando y rediseñando juegos de poder que todavía hoy nos hacen reflexionar acerca de la estructura de la sociedad. También en 2018 Odemà sigue la dirección artística del Urban Game “Lumina-persi nella landa” un espectáculo y juego urbano organizado por Terzo Paesaggio, en colaboración con Game Factory. En 2020 produce junto a Mowlab *Una canción infinita*, el espectáculo de teatro y danza sobre la vida de Joan Turner y Víctor Jara.

Biografía de la compañía IL FILO DI PAGLIA - MOWLAB

Esta asociación cultural, desde la fecha de su formación en 2011 ha desarrollado su actividad en diferentes ámbitos: didáctico, artístico, formativo, productivo, organizativo. La investigación se desenvuelve tanto en el campo teatral, específicamente en el lenguaje de la danza y el cuerpo, como en vídeos y dirección, además de la preparación y producción de mediodramas y largometrajes. En el ámbito de la didáctica ha organizado y realizado cursos y formaciones de danza contemporánea, danza y camino tanto en Milán como en Emilia-Romaña. Organiza estancias de formación con docentes invitados como: Elisa Sbaragli (Dance Me), Anna Dego, Lorenzo De Simone, Ennio Sammarco y Jean Paul Manganaro (compañía Maguy Marin), Valerie Lamielle apoyando también a pequeñas producciones con residencias creativas. Colabora con el Teatro della Contraddizione para un nuevo formato de Arte presentado al interior de la temporada 2018/19: Dark/light, financiado por la Fondazione Cariplo. Desde 2016/17 participa como socio de CIMD con la dirección artística de Franca Ferrari, en la organización del Festival *Più che danza* presentado en el CRT Teatro dell'Arte, y en el Teatro Sala Fontana. Il filo di Paglia ha producido: “Istantanea on BO WE” estudio vencedor de la convocatoria EXPOLIS del Teatro della contraddizione, que lo produce y es insertado en la temporada 2017, en febrero. “Arie di carta” ganador de un premio de producción en el Fringe festival de Nápoles en 2015, de Maria Carpaneto e Ivana Petito, un duo de confines entre los géneros teatro-danza-musical, que continúa siendo invitado en circuitos teatrales. ‘Dunque io son’ un solo de Maria Carpaneto integrado en los circuitos teatrales y como guía formativa para los estudiantes del Politécnico de Milán. El proyecto “Variazioni Goldberg” coproducido por el Teatro Sociale de Como para la reseña “Como città della música”. El ‘bucoLive’ espectáculo de teatro danza en conjunto con la Svizzera Italiana e invitado por el Atir Teatro Ringhiera tanto como estancia creativa y de taller, que como producción invitada a la temporada. Además, apoya la producción del largometraje D.A.D. de Marco Maccaferri estrenado en julio de 2016, al que le seguirán otras programaciones en las salas cinematográficas. *Effetto polvere* 1 y 2 ediciones del 2018 y del 2019, Il paesaggio contemporaneo como laboratorio performativo e creativo 3 personaggi in volo con Maria Carpaneto, Hervé Diasnas, Valerie Lamielle, un proyecto de Maria Carpaneto en colaboración con el Teatro della Contraddizione y Associazione Nuit et Jour. Actualmente en producción con “Una canción infinita” obra ganadora de la convocatoria Expolis 2020, inspirada en la vida de Joan Turner y Víctor Jara.