

CROSSING STAGES

EUROPEAN PROJECT

2013-2015

Coordinador / Coordinator

Organizadores / Organizers

Univerza v Ljubljani

Asociados / Associated partners

CROSSING STAGES

EUROPEAN PROJECT
2013-2015

ÍNDICE / INDEX

7	Presentación Introduction	Miguel Satrústegui
9	Crossing Stages o El valor de un proyecto pedagógico europeísta Crossing Stages or the Value of a pro-European Pedagogical Project	Sonsoles Herreros
17	La experiencia de la encarnación Experience of the Incarnation	Sergio Blanco
PARTE PRIMERA / FIRST PART		
29	Conte et Mythe Tale and Myth	Bernadette Bricout
59	Mito e Historia Myth and History	Luz Neira
72	El mito como resistencia creadora Myth as Creative Resistance	David Conte
82	Mito y Ciencia Myth and Science	Javier Gorostiza
89	Lenguaje plástico de la escena y recorrido mítico Visual Language of the Stage and Mythical Tour	Javier Chavarría
PARTE SEGUNDA / SECOND PART		
99	Algunas claves de nuestras <i>Bacantes</i> Some keys to our <i>Bacchae</i>	Abel González Melo
121	La vuelta a casa The Way Back Home	Paloma Zavala
125	El Teatro autobiografico e la riscoperta di “Eros” Autobiographic Theatre and the Rediscovery of “Eros”	Marco Leone
129	El espacio sonoro en las creaciones a tiempo real del Aula de Danza UC3M The Sound Space in Real Time Creations of the UC3M Aula de Danza	Antonio Dueñas

133 La odisea del cuerpo: ¿un mar entre dos aguas? The Odyssey of the Body: a Sea between Two Waters?	Eva Sanz
137 Mitos y Danza Myths and Dance	Jaime Conde-Salazar
141 Danza y vídeo: una conversación Dance and Video: A Conversation	Javier Ramírez
157 “Maitre de suivre”: la performance, les Dormants, Crossing Stages Standard setter: performance, the Sleepers, Crossing Stages	Isabelle Barbéris
162 Espacios intersticiales Interstitial Spaces	Javier Aparicio
165 Ulises transmedia Ulysses Transmedia	Pedro Valiente
169 Retrato cubista Cubist Portrait	Alfredo Miralles
172 Dentro y fuera Inside and Outside	Irene Gómez
175 A piel de héroe (episodios de un héroe cotidiano) In a Hero’s Skin (Episodes of an Everyday Hero)	Almudena Rubiato
179 Un certamen de teatro para los alumnos de Secundaria A Theatre Competition for Secondary School Students	Laura González
183 Resumen de actividades / Activity summary	
195 Créditos y agradecimientos / Credits & Acknowledgements	

ESPACIOS INTERSTICIALES

INTERSTITIAL SPACES

Javier Aparicio

Utilizar el lenguaje escrito, verbal, para describir este proceso creativo que se prolonga en el tiempo me hace, por un lado, querer desmenuzar cada situación, dar un espacio a todos los objetos encontrados, así como, por el contrario, seleccionar, sintetizar los procesos que sí quedaron a lo largo de este recorrido hecho por tierra y mar, a través del tiempo y del espacio.

Por ello, en esta ocasión, os invito a que nos detengamos, aunque sea tan solo por unos instantes, en los territorios, islas, en los que no pudimos recalar, pero que desde el equipo artístico de Danza avistamos desde este navío que cruza, conecta escenarios.

Porque es allí, en los espacios intersticiales, en momentos de soledad o junto con el equipo artístico, donde encontré las pautas que me hicieron girar, abandonar o afianzar un rumbo el desarrollo del proyecto desde el que ya no había vuelta atrás.

En el caso de la composición de la música para *Giselle*, fue en las salas secundarias del teatro de Covilhã donde se gestaron las voces que formarían parte del universo sonoro, al trasladar al grupo de intérpretes la siguiente pregunta: ¿cómo convertir o traducir en palabras melodías, frases musicales que surgen de sus movimientos, de su presencia escénica en el espacio como grupo y como individuo?¹

Mientras tanto me preguntaba si tenía sentido seguir indagando sobre la estética del *apropiaciónismo*² (Martín Prada, 2012) y dar vida a una Giselle a partir de la multiplicidad de identidades que encontramos en las redes sociales.³

Giselle y la inocencia. La primera idea fue utilizar la música original⁴ de Adolphe Adam como si nos encontráramos

Using written, verbal language to describe this creative process that stretches out in time makes me, first of all, want to thoroughly analyse each situation, make room for all found objects, as well as, by contrast, choose, synthesise the processes that did remain throughout this passage over land and sea, through time and space.

To this end, on this occasion, I should like for us to pause, if only for a few moments, in the territories, on the islands, which we could not reach, but which from the Dance crew we spotted from this craft which crosses, connects stages.

Because it is there, in the interstitial spaces, in moments of solitude or together with the crew, where I found the guides that made me change, quit or maintain a course for the growth of a project there was no going back on.

In the case of the composition of the music for *Giselle*, it was in the secondary rooms of the Covilhã Theater where the voices that would become part of the resonant universe gestated, on passing the following question to the group of performers: How do you change or translate melodies, musical phrases that arise from their movements, from their stage presence in space into words as a group and as an individual?¹

Meanwhile, I wondered if it made sense to continue to investigate the aesthetic of *Appropriation*² (Martín Prada, 2012) and give life to a Giselle on the basis of the multiplicity of identities that we find on social networks.³

Giselle and innocence. The first idea was to use Adolphe Adam's original music⁴ as if we found ourselves facing

a landscape ⁵ which we could approach until we could see only a small part of it. That way we could obtain an abstraction to adjust it to choreography based on gesture, the commonplace of looking, touching, falling to the floor and getting up, walking on some threads, which represents the return to infancy, innocence, and to which I add the following sound space via programming on Pure Data. ⁶ The frequencies are a sound texture that alludes to the return to infancy.

Odisea $\geq [A(p)/G(c)]-[T(g,p)/P(d,p)]$. This new stage of the project posed difficulties as regards how to combine ideas that a priori might be opposites and irreconcilable. First, there is the self-referential and the personal against the general and the shared, or, How to start from something personal and make it applicable to the rest of the crew and the group of performers? Also, there is the whole (the globality, the score) against the part (the detail, the partial), or, How to make the fragment speak of the totality, speak of the totality without losing sight of the concrete, the real?

And the answer that I got is that the more internal and personal an idea was, the more sense it made for the rest of the group; the more I wanted to encompass the totality, the more I drifted from the common beat and general interests. Because of this, at certain times in the development of the project, instead of acting, constructing, traveling, returning, influencing an idea or an artistic proposal, the guideline was to permit, let things happen, since, as it seemed to be, the trip, *The Odyssey*, had already taken place.

The self-referential. My point of departure was some pictures painted on a trip to Sicily ⁷ with the purpose of recreating a score, ⁸ but after seeing the place, AP Gallery, where the mise-en-scène would take place, I thought about creating a sound experimentation space that would allow the audience to participate. The music ⁹ of the work is inspired by the physical and visual aspects of the sea, recreating a uniform and monotonous texture. When Ulysses reaches land, it proceeds

ante un paisaje ⁵ al que nos pudiéramos acercar hasta ver solo una pequeña porción, y así obtener una abstracción para ajustarla a una coreografía basada en el gesto, el cotidiano de mirar, tocar, caer al suelo y levantarse, caminar sobre unos hilos, que representa la vuelta a la infancia, la inocencia, y al que le agrego el siguiente espacio sonoro mediante programación en Pure Data. ⁶ Las frecuencias constituyen una textura sonora que alude a la vuelta a la infancia.

Odisea $\geq [A(p)/G(c)]-[T(g,p)/P(d,p)]$. En esta nueva etapa del proyecto se me plantearon dificultades en cuanto a cómo combinar ideas que a priori pueden resultar contrarias e irreconcilables. Por un lado: lo autorreferencial y lo personal frente a lo general y lo compartido, o ¿cómo partir de algo personal y hacerlo extensible al resto del equipo artístico y al grupo de intérpretes?, y por otro: el todo (la globalidad, la partitura) frente a la parte (el detalle, lo parcial), o ¿cómo hacer que el fragmento hable de la totalidad, hablar de la totalidad sin perder de vista lo concreto, lo real?

Y la respuesta que he obtenido es que cuanto más interna y personal era una idea, más sentido tenía para el resto del grupo; cuanto más quería abarcar la totalidad, más me alejaba del latido común y los intereses generales. Por ello, en ciertos momentos de desarrollo del proyecto, en lugar de accionar, construir, viajar, regresar, incidir sobre una idea o propuesta artística, la pauta fue permitir, dejar que las cosas sucedieran, ya que, como parecía ser, el viaje, *La Odisea*, ya había ocurrido.

Lo autorreferencial. Mi punto de partida fueron unos cuadros pintados durante un viaje a Sicilia ⁷ a fin de recrear una partitura ⁸, pero tras conocer el lugar AP Gallery, donde iba a tener lugar la puesta en escena, pensé en crear un espacio de experimentación sonora que permitiera la participación del público. La música ⁹ de

Cuanto más interna, personal era una idea, más sentido tenía para el resto del grupo; cuanto más quería abarcar la totalidad, más me alejaba del latido común y los intereses generales

la obra se inspira en los aspectos físicos y visuales del mar recreando una textura uniforme y monótona. En la llegada de Ulises a tierra se pasa a unos ambientes sonoros sostenidos en el tiempo sobre los que se suceden fragmentos de *La Odisea* recitados por Yannis Zannias y María Pafili, que relatan el fragmento en el que Penélope no reconoce a Ulises, y voces extraídas del proceso creativo de los intérpretes y del equipo artístico.

Para consultar los contenidos citados en las notas, visitar: www.crossingstages.eu/bitacora/170

1. Ver galería de imágenes Espacios Intersticiales.
2. MARTÍN PRADA, JUAN (2012): “Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica” (capítulo dedicado al apropiacionismo en Internet) en *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Akal.
3. Video GiselleInTheNet.
4. Audio Giselle Original / Audio Playlist Giselle.
5. Ver galería de imágenes Universo Giselle.
6. Un lenguaje de programación gráfico de código abierto desarrollado por Miller Pukette <http://puredata.info/>
7. Ver galería de imágenes Universo Odisea.
8. Ver video Odisea Partitura.
9. Audio Playlist Odisea.

JAVIER APARICIO FRAGO. *Artista visual y músico. Combina su faceta artística con la investigación y la docencia. Licenciado en Bellas Artes. Estudios de Música. Máster en Arte y Nuevas Tecnologías, posgrado en Artes Escénicas. Actualmente es profesor de escenografía en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid.*

to sonorous environments sustained in time. Layered over this are fragments of *The Odyssey* recited by Yannis Zannias and Maria Pafili, who relate the part in which Penelope does not recognise Ulysses, and voices extracted from the creative process of the performers and crew.

To consult the contents cited in the notes, see: www.crossingstages.eu/bitacora/170

1. See the Interstitial spaces image gallery.
2. MARTÍN PRADA, JUAN (2012): “Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica” (the chapter on appropriationism in the internet) in *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales*, Akal.
3. GiselleInTheNet Video.
4. Giselle Audio Playlist.
5. See the Giselle Universe image gallery.
6. Open source visual programming language developed by Miller Pukette <http://puredata.info/>
7. See the Odyssey Universe image gallery.
8. See the Odyssey score video.
9. Odyssey Audio Playlist.

JAVIER APARICIO FRAGO. *Visual artist and musician, he combines his artistic facet with research and teaching. He holds a Bachelor's degree in Fine Arts. Music studies; Master's degree in Art and New Technologies, and a postgraduate degree in Performing Arts. He is currently a professor of scenography at the Municipal School of Dramatic Arts in Madrid.*

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS
CREDITS & ACKNOWLEDGEMENTS

EUROPEAN COMMISSION

EUROPEAN PROJECT 2013-2015
EACEA
Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency

Culture Programme (2007-2013)
Budget 2013 - Cooperation Projects
(Strand 1.2.1)
Agreement number
2013-5526/001-001 CU7 COOP7

Patricia Jouin-Monteiro
Chiara Pucci
Project officers

**UNIVERSIDAD CARLOS III
DE MADRID**

Vicerrectorado
de Cultura y Comunicación
Calle Madrid, 126
28903 Getafe, Madrid, España
Tel. +34 91 624 5933 / uc3m.es

Miguel Satrústegui Gil-Delgado
*Vicerrector de Cultura
y Comunicación*
Luz Neira Jiménez
Vicerrectora adjunta

AULA DE LAS ARTES

auladelasartes.es
proyecto europeo@auladelasartes.es

COORDINACIÓN

Sonsoles Herreros Laviña
Dirección de Proyecto

Laura González Cortón
Gema Rodríguez Lirola
Gestión y producción

Miguel Ángel Mateo
Presupuestos y gestión contable

Inés García Pino
Elena Gallego
Administración

Cristina Tapiador
Documentación

Pedro del Valle
Web y redes sociales

Salvador Salinas Rodríguez
Dirección técnica

Jesús Berrio Álvarez
Dirección técnica adjunta

Ruth Alonso García
Agustín Maza Liñán
Pedro Pérez Cuesta
Técnicos

EQUIPO ARTÍSTICO

Sergio Blanco
Dirección artística

Paloma Zavala
Asistencia de dirección artística

Abel González Melo
Dirección Aula de Teatro

Eva Sanz Guillén
Dirección Aula de Danza

Laura González Cortón
Asistencia Aula de Teatro

Almudena Rubiato
Dirección artística Danzan las Aulas

José Luis García Barrientos
Jaime Conde-Salazar
Asesoría dramática

Javier Chavarría
Matías Zanotti
Ariel Díaz Cid
Escenografía y vestuario

Antonio Dueñas
Javier Aparicio
Denis Peralta
Marina Aznar
Espacio sonoro

César Linares
Iluminación

Rey Montesinos
Maquillaje

Javier Gorostiza
Arte y tecnología

Javier Ramírez
Creación audiovisual

Guillermo Ballenato
Psicólogo

Créditos de la publicación / Publication credits

Dirección / Management

**Sonsoles Herreros
Sergio Blanco**

Coordinación / Coordination

Javier Chavarría

Edición / Editing

Abel González Melo

Traducción / Translation

L*T*S Language Teaching and Services

Diseño gráfico / Graphic design

**altura x
www.alturax.com**

Impresión / Printing

Gráficas De Diego

Edita / Publisher

Universidad Carlos III de Madrid

Aula de las Artes

C/ Madrid, 126

28903 Getafe

Madrid, España

Tel: +34 91 624 5933

proyecto europeo@auladelasartes.es

uc3m.es

auladelasartes.uc3m.es

Depósito legal / Legal deposit

CROSSING STAGES. EUROPEAN PROJECT. 2013-2015

M-17975-2015

CROSSING STAGES

En el seno de Europa nacieron las universidades y estas albergaron la diversidad de las lenguas y el saber. Hoy, también desde ellas y tomando la cultura como materia prima y las artes como herramienta, un grupo de personas de diversas nacionalidades y generaciones, muchas de ellas jóvenes, pertenecientes a instituciones culturales y educativas, nos embarcamos en una búsqueda a partir del legado de los mitos, con el noble fin de ahondar en nuestras diferencias para conocernos mejor.

In the heart of Europe, universities which hosted a diversity of languages and knowledge were born. Today, from the same universities, and taking culture as a raw material and the arts as a tool, a group of people of different nationalities and generations, many of them young people, belonging to cultural and educational institutions, we embarked on a search from the heritage of myths for the noble purpose of looking into our differences in order to understand ourselves better.

Cultura

With the support of the Culture Programme
of the European Union

Coordinador / Coordinator

Universidad
Carlos III de Madrid
www.uc3m.es

Organizadores / Organizers

Univerza
v Ljubljani

Asociados / Associated partners

Odin teatret
Nordisk Teaterlaboratorium

FdC
Fátias de Ca

Depósito Legal / Legal Deposit
CROSSING STAGES. EUROPEAN PROJECT. 2011-2015
M-17975-2015