

[HULLU]

BLICK THÉÂTRE

Théâtre de faux-semblant

BLICK THÉÂTRE

Théâtre de faux-semblant

[hullu]

Création 2013

au Centre culturel de Ramonville

Blick Théâtre crea un teatro de farsa, sin palabras, una mezcla de seres humanos y marionetas.

Sentados en tres taburetes, en medio de ninguna parte, ellos se ocupan de ella, ella no les entiende. Sintiéndose sobrepasada por el mundo exterior, se refugia en su cabeza, en un caprichoso rincón poblado de seres extraños.

Dividida, oscila entre estos dos mundos sin saber cómo hacerlos coexistir. Entre la tentación de huir y la obligación de quedarse, el camino se estrecha. Sus dos acólitos buscan la manera de acceder a su mundo imaginario. Sentimientos de solidaridad y ruptura surgen entre estos personajes atrapados contra la pared.

Resultado de una investigación sobre los trastornos mentales en general y el autismo en particular, [hullu] es una invitación a salir de lo habitual para experimentar la relación con los demás desde una perspectiva peculiar, diferente a la humana.

Nota de Intención

Durante mucho tiempo se encerró a los enfermos mentales en casa o en manicomios, sin importar si eran peligrosos o no.

Hoy en día, en nuestra cultura occidental, se trata de integrarlos en nuestro mundo. Pero integrar a alguien en un mundo para el que no está preparado, provoca otros sufrimientos.

El loco sufre no sólo su locura sino también su diferencia. Y la diferencia es también la de los demás. ¿Es sólo él quien no entiende a su entorno o es su entorno el que no le entiende a él? ¿Por qué soportamos tan mal su diferencia? ¿Es quizás porque nos revela nuestras propias diferencias, nuestra incompreensión del mundo?

El mundo moderno hoy en día va hacia la estandarización: todo se ha normalizado. Encontramos los mismos productos en el mundo entero, las formas de vida se parecen cada vez más, los días son, excepto por unos pequeños detalles, idénticos unos a otros. A menos que busquemos voluntariamente la sorpresa, los imprevistos se han minimizado. Seguir la norma es seguro.

Sin embargo, nuestra sociedad necesita gente que se salga de la norma. Y los admira. Albert Einstein (al igual que Isaac Newton) no fue sólo un gran físico e inventor, sino que supuestamente sufría un ligero autismo conocido como Síndrome de Asperger. No puede ser una coincidencia. La neurología tiene un especial interés en estudiar la estrecha relación entre la sensibilidad y diferentes formas de inteligencia. Ambas se basan en el mismo funcionamiento neurológico y son inseparables. El origen del sufrimiento de Van Gogh, de Séraphine de Senlis, de Glenn Gould, o de Daniel Tammet (genio lingüístico y matemático, erudito autista Asperger) es también la base de su talento y su felicidad.

"Si esto ayuda a la gente a clasificarnos, que lo hagan. Nos da igual. Una vida se define ella misma. Una vida es libre." Konstantin y Kornelius Keulen (genios autistas gemelos).

Lo que ha llamado mi atención sobre los problemas mentales en general, ha sido, en principio, mi interés por los autistas en particular. Esas personas que viven parcialmente retiradas de sí mismas...Nos parece que no les interesa el mundo que les rodea, aunque ahora sabemos que tienen una gran capacidad de observación y que perciben más detalles que la gente normal.

El autismo, que parece ser una reacción a una hipersensibilidad sensorial, me ha ayudado a comprender mi propia sensibilidad. Puedo entender que mirar directamente a los ojos de alguien sea difícil, que perderse en los detalles no te permite captar el sentido del conjunto, que a veces es preferible apartarse del mundo para no verte arrastrado por sus impresiones.

La imaginación del artista es su tesoro interior que trata de comunicar al público. Para mí es también un refugio. ¿Cuáles son entonces los tesoros secretos de los autistas? Algunos han conseguido describir los suyos: Donna Williams, Daniel Tammet, Temple Grandin, Axel Braun, Birger Selin, por citar algunos. Jim Sinclair, autista Asperger, nos invita a entrar en su mundo de esta manera:

"Acérquense con respeto, sin prejuicios y abiertos a la idea de aprender cosas nuevas, y entrarán en un mundo que jamás hubieran imaginado." JOHANNA EHLERT

Las marionetas y nuestras opciones estéticas

Las marionetas tienen una gran habilidad para atraer nuestra simpatía.

Nos identificamos fácilmente con un personaje imaginario. Nuestras marionetas son más pequeñas que los actores humanos, lo que, unido a su expresión melancólica, les hace parecer inofensivos. Con este plus añadido, pueden revelar sin temor su lado más oscuro.

En sentido estricto, nuestras marionetas no son bellas. Son una visión subjetiva de nuestros congéneres. Deformes, golpeados, a menudo tiernos, a veces inquietantes. La apariencia deforme de estos personajes es representativa de su carácter profundamente humano.

Llamamos a nuestras marionetas “corporales”. Se manipulan directamente desde el interior con diversas partes del cuerpo. Las manos y los pies son realistas y naturalmente expresivos, a fin de alimentar la confusión entre lo real y lo irreal. A medio camino entre el humano y el muñeco, las marionetas parecen personajes reales. ¿Existen de verdad o son sólo una ilusión de nuestra imaginación?

Gracias a la disociación durante la manipulación de los títeres, creamos confusión. Esto nos permite crear una autonomía ilusoria que puede conducir a la lucha por el poder real entre el titiritero y la marioneta, ayudando a ésta a guiar a su compañero humano.

El movimiento como palabra

Nuestro espectáculo es mudo. Son los cuerpos los que hablan. Abandonamos el espacio común del lenguaje hablado para entrar en una nueva percepción de las cosas. Alguien que no habla, se comunica a pesar de todo y no dudamos de su salud interior. Aunque no se exprese como los demás.

Practicamos un teatro gestual, como el del cine mudo y la pantomima. El movimiento expresivo es la base de nuestras tres principales disciplinas: el circo, el payaso y las marionetas. El modo en que ejecutamos nuestros movimientos conlleva una emoción, una intención, un sentido.

Como una partitura, una secuencia de movimientos puede interpretarse basándose en ritmo e intensidad. Haz una prueba: cierra los ojos lentamente y luego ábrelos rápidamente. Este gesto no expresa lo mismo que cerrar los ojos rápidamente y abrirlos lentamente. La velocidad es sólo uno de los muchos factores involucrados en el movimiento.

El Circo

Nuestras respectivas experiencias nos han llevado a las disciplinas de circo tales como equilibrio, manipulación de objetos, malabares, acrobacia, arte de payasos.

El modo en que nos acercamos al trabajo corporal y sus límites, ofrece un gran campo de posibilidades cuando se trabaja con marionetas. Desde la idea de su fabricación hasta su manipulación, nuestro trabajo se caracteriza por una aproximación corporal.

Nuestro circo a menudo permanece escondido, invisible. Es más una herramienta al servicio de la historia que una búsqueda técnica.

La ilusión

¿Cómo vemos el mundo cuando tenemos las claves para entenderlo? Probablemente como algo mágico y sorprendente.

A veces el cerebro genera alucinaciones o captura con una alta sensibilidad las cosas infinitamente pequeñas dándoles una extraordinaria importancia. ¿No es magia lo que el cerebro hace en esos momentos?

La ilusión permite alterar las reglas del juego de nuestro mundo. Más allá de lo conocido y lo confortable, nos muestra que todo parece posible. Es bello e inquietante a la vez. Se convierte en una parte integrante de la narración y abre nuestra percepción a nuevos horizontes.

Historia de la Compañía

Loïc Apard y Johanna Ehlert trabajan juntos desde 1999, especialmente desde La Monstrueuse Parade de la Compañía Remise à 9. Matthieu Siefirdt se une a ellos en 2005 para la creación colectiva del espectáculo Court-Miracles. Los tres participan, como coautores de esta creación colectiva con Lucie Boulay y Christian Coumin. En conjunto, montaron Le Boustrophédon en 2006. Después de más de 500 representaciones en Francia, Europa y en el extranjero, Court-Miracles continúa gira hoy en día. A raíz de esta colaboración, Johanna Ehlert, Matthieu Siefirdt y Loïc Apard siguen con su enfoque artístico con [hullu] y luego fundan Blick Théâtre. Dominique Habouzit, sustituto de Loïc en Court-Miracles, entra en la compañía como coautor.

Sus anteriores trabajos tratan sobre la monstruosidad, la mirada del otro, las diferencias del comportamiento humano en situaciones extremas como la guerra, posando en el ser humano una mirada tierna y sin prejuicios.

Fundadores

Loïc Apard ha trabajado con públicos con dificultades y discapacitados. Se ha formado en las artes del circo en la Escuela de Circo de Bruselas y en el Centro de Artes de Circo Le Lido de Toulouse.

Johanna Ehlert se trasladó de Alemania a Francia para formarse en el Centro de Artes de Circo Le Lido de Toulouse. Luego amplió su campo de competencias a la fabricación de disfraces, máscaras y marionetas y aprendió el manejo de marionetas con varios maestros.

Dominique Habouzit ha seguido el camino del circo en el Centro de Artes de Circo Le Lido de Toulouse y ha trabajado también con maestros de las artes del Clown como Christophe Thellier y Michel Dallaire. Orientado a la escritura teatral, descubrió la dirección escénica con Solange Oswald de la empresa Merci. Es actor, director de escena y pedagogo.

Matthieu Siefert se ha formado en el teatro, el circo, la danza, el mimo, la máscara y los payasos, adquiriendo todas estas habilidades de las artes a través de su vida profesional. Cómic, acróbata y especialista en Carnage Productions y Pipototal, compañías de teatro de calle, también tiene experiencia como formador de diferentes tipos de grupos.

Ficha Artística

AUTORES: Loïc Apard, Johanna Ehlert, Sébastien Guérive, Dominique Habouzit, Thomas Maréchal & Matthieu Siefert

IDEA ORIGINAL: Johanna Ehlert

PUESTA EN ESCENA: Dominique Habouzit

INTERPRETES: Loïc Apard, Johanna Ehlert & Matthieu Siefert

MARIONETISTA & MUJER DE NEGRO: Élise Nicod

ASESOR EFECTOS ESPECIALES: Étienne Saglio

DISEÑO DE MARIONETAS & VESTUARIO: Johanna Ehlert

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA & MECANISMOS: L'équipe

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Thomas Maréchal

COMPOSICIÓN MUSICAL & DISEÑO DE SONIDO: Sébastien Guérive

DISEÑO DE MARIONETAS: Johanna Ehlert, assistée de Manon Dublanc & Élise Nicod

CONFECCIÓN DE VESTUARIO: Sabrina Marletta

DISEÑO DE LA ESCENOGRAFÍA: Patrick Konieczny & Steve Duprez

REALIZADOR GENERAL & TÉCNICO DE LUCES: Thomas Maréchal

TÉCNICO DE SONIDO: Julien Bordais

PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN & ADMINISTRACIÓN: Acolytes, Christelle Jung & Véronique Dubarry

Contacto

Aire Aire Distribución de Espectáculos SL

C/ Karmelo Torre, 33, Lonja 48970 Basauri

T +34 944 260 / +34 620 543 668

aireaire@aireaire.com www.aireaire.com