

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

CONDEDUQUE

ARTES ESCÉNICAS

MARLENE
MONTEIRO
«JAGUAR»

18 Y 19 DE MARZO

ARTES ESCÉNICAS

MARLENE MONTEIRO «JAGUAR»

18 Y 19 DE MARZO

FICHA ARTÍSTICA/TÉCNICA

PAÍS
Portugal

GÉNERO
Danza contemporánea

PÚBLICO
General

ESPACIO
Teatro

EQUIPO ARTÍSTICO

COREOGRAFÍA

Marlene Monteiro Freitas con la colaboración de Andreas Merk

PERFORMANCE

Marlene Monteiro Freitas y Andreas Merk

LUZ Y ESPACIO
Yannick Fouassier

ATREZZO
João Francisco Figueira, Miguel Figueira

SONIDO
Tiago Cerqueira

INVESTIGACIÓN
João Francisco Figueira y Marlene Monteiro Freitas

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Betty Tchomanga y Avelino Chantre

PRODUCCIÓN
P.OR.K (Lisboa, PT)

DISTRIBUCIÓN
Key Performance (Estocolmo, SE)

COPRODUCCIÓN

Zodiak - Center for New Dance (Helsinki, FI), CDC Toulouse/Midi-Pyrénées (Toulouse, FR), Alkantara (Lisboa, PT), HAU Hebbel am Ufer (Berlín, DE), MDT (Estocolmo, SE) en el marco de [DNA] Departures and Arrivals, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea; Teatro Municipal do Porto Rivoli (Oporto, PT); Arsenic (Lausana, CH); Maria Matos Teatro Municipal (Lisboa, PT); O Espaço do Tempo (Montemor-o-novo, PT); Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou (París, FR); Espaces Pluriels (PAU, FR); Tandem scène nationale (Douai-Arras, FR); A-CDC [Art Danse - CDC Dijon Bourgogne (FR), La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne (FR), Le Cuvier - CDC d'Aquitaine (FR), L'échangeur - CDC Hauts-de-France (FR), Le Gymnase - CDC Roubaix - Nord Pas de Calais (FR), Le Pacifique - CDC Grenoble (FR), CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson (FR), Pôle Sud - CDC Strasbourg (FR), CDC Toulouse/Midi-Pyrénées (FR), CDC Uzès danse (FR)].

APOYO A LA RESIDENCIA STUK (Lovaina, BE);
Tanzhaus Zurich (Zurich, CH) Apoyo | Trafó (Budapest, HU);
ACCCA - Companhia Clara Andermatt (Lisboa, PT)

Cualquier elemento –lenguaje, cuerpo, movimiento, sonido, luz– que entra en el dispositivo teatral está sometido a una transformación irreversible. La bailarina y coreógrafa Marlene Monteiro Freitas tensa y sostiene esa capacidad de la escena de ser el lugar del ritual y de su profanación. Y lo hace a través de creaciones en las que explora la coreografía como una estructura de relación y poder capaz de recolocar nuestra percepción. La Bienal de Venecia le concedió el León de Plata de la danza en 2018. El jurado resaltó su “presencia electrizante” y “el poder dionisiaco” de sus producciones. El trabajo de Marlene Monteiro, decían, “revela el deseo de romper los límites de lo aceptado a nivel estético. Trabaja sobre las emociones más que sobre los sentidos. Su coreografía da forma a gestos y palabras difíciles de expresar, se abre a la imaginación, a nuestras múltiples identidades creando situaciones y seres heterogéneos, con las paradojas que esto comporta, obligándonos a ‘mirar’ las cosas de otra manera”.

Jaguar es una pieza desarrollada en 2015 en coproducción con importantes teatros y festivales europeos, que ganó el Premio a la Mejor Coreografía de la SPA (Sociedad Portuguesa de Autores) en 2017. La coreografía creada e interpretada por Marlene Monteiro en colaboración con Andreas Merk propone una fisicalidad vibrante y enérgica, una manera de implicarse con la forma a través de la danza para revelar texturas y emociones. Las referencias de Monteiro son ricas y toman cuerpo desde la caricatura, la pantomima o la parodia sin instalarse del todo en ninguno de estos recursos teatrales. Entre las inspiraciones de *Jaguar* están el músico Prince o el dibujante iconoclasta Adolf Wölfl, uno de los más conocidos representantes del *art brut*.

A lo largo de la pieza van apareciendo diferentes capas físicas, conceptuales y poéticas: el lamento se torna palabra entre el placer y el dolor con las frases pronunciadas por David Bowie en su canción *Love is lost, lost is love*; se vuelve música con el *Lamento della Ninfa* de Claudio Monteverdi; se evoca con el sonido de la lluvia; se vuelve físico en la caracterización plástica de los personajes y, por último, se vuelve agua que discurre en forma de llanto por las caras de Marlene y Andreas. Todos ellos son gestos o anclajes a través de los cuales relacionarnos con la pieza y que nos devuelven a la maraña de materialidades de la que hacemos parte. Son formas de revelar la multiplicidad, y ya no solo la diferencia.

El ritmo y su transmisión física son los ingredientes clave que vertebran la pieza de principio a fin. La samba, la música de carnaval de Cabo Verde – lugar natal de Marlene–, rica en percusión; partituras clásicas como la *Consagración de la primavera* de Stravinsky, la *Noche transfigurada* de Schönberg o *Madame Butterfly* de Puccini, se suceden a través de diferentes escenas.

Leo en diversos escritos sobre su obra que los denominadores comunes de las creaciones de Marlene Monteiro son la impureza, la apertura y la intensidad. Estas son tres palabras que para mí se han convertido en una suerte de código de lectura de sus piezas, zonas ricas y fructíferas desde las que invito a leer y disfrutar de *Jaguar*.

“Jaguar es el nombre que se les da a algunos caballos, una pieza de danza y un espectáculo de marionetas. En Jaguar somos marionetas y en esta suerte de teatro de manipulación de objetos, nos confiamos a otros y a sus manos: Mandinga d’Soncent, Wölfl, Blaue Reiter, Prince, Hoffman, entre otros. Si bien son radicalmente diferentes, también son una extensión de nosotros mismos. Jaguar es un extracto, una escena de caza, o tal vez una escena de caza capturada”. – Marlene Monteiro Freitas

Andrea Rodrigo

Marlene Monteiro Freitas (Cabo Verde, 1979) estudió en la escuela de danza P.A.R.T.S. de Bruselas y la Escuela Superior de Danza y la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa. Ha trabajado, entre otros, con los coreógrafos Emmanuelle Huynh, Loïc Touzé, Tânia Carvalho y Boris Charmatz. Es cofundadora de P.OR.K., estructura de producción de Lisboa.