

Una isla

Agrupación Señor Serrano

Una isla

UNA ISLA

Hay que encontrar una nueva manera de vivir juntos. Es difícil no estar de acuerdo con esta afirmación. Hay que superar la fase actual de conflicto cultural y buscar una nueva convivencia donde el “yo” deje paso al “nosotros”, donde el bienestar individual no se pueda concebir sin el bienestar común. Estos enunciados son irresistibles. Y sin embargo, como todo asunto que se presenta incuestionable, estas afirmaciones están plagadas de elementos problemáticos. ¿Quién cabe en ese “nosotros” tan atractivo? ¿Cómo pasamos del “yo” al “nosotros”, del individuo a la comunidad? ¿Cabe en ese “nosotros” la gente que no nos gusta? ¿Qué porcentaje de la población abarca ese “nosotros” que soñamos? ¿Puede existir un “nosotros” sin un “los otros”? ¿Qué hacemos con lo que nos molesta? ¿Caben en ese “nosotros” los mosquitos? ¿Y los virus? ¿El plancton? ¿Las plantas venenosas? ¿Las plantas artificiales? ¿Y las inteligencias artificiales? Desde los años cincuenta, cuando empezaron los estudios sobre inteligencia artificial como la entendemos hoy en día, las ficciones han retratado a las inteligencias artificiales como una amenaza. Como en cualquier mitología, el miedo del creador a ser superado y aniquilado por su creación ha protagonizado el dilema de la convivencia entre humanos e inteligencias artificiales. El miedo al otro, a lo desconocido, a lo diferente. ¿Tiene necesariamente que ser así? ¿Quién ha de imaginar los nuevos mitos? ¿Y nuestro futuro? ¿Qué pasa si invitamos a las inteligencias artificiales a imaginar un “nosotros”? ¿Si las invitamos a imaginar un lugar para ese “nosotros”? ¿Qué pasa si les pedimos que nos ayuden a imaginar **Una isla**?

EN ESCENA

Un espacio grande, muy diáfano; una enorme pantalla de fondo; una performer entra en escena y se pone a hacer ejercicios de algo que parece yoga pero que no lo acaba de ser; en la pantalla se proyecta una conversación con una inteligencia artificial sobre cómo crear un espectáculo, sobre cómo imaginar un nosotros. Pero ¿quién es “nosotros”? La conversación se convierte en ruido, un ruido perturbador, ensordecedor. Y de pronto, empieza un viaje. Un viaje a través del movimiento que va de lo digital a lo físico, que nos lleva del “yo” al “yo” con los “otros”, para preguntarse si es posible un “nosotros”.

¿Qué ocurre cuando dos maneras de entender el movimiento, de estar en el mundo y relacionarse con él se encuentran? ¿Qué ocurre cuando un individuo se encuentra en medio de un grupo nuevo para él, donde se siente en minoría, donde sus movimientos no encajan? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para poder empezar un diálogo? ¿Es renunciar una derrota? Una muchedumbre dispar acaba coincidiendo en escena, se busca por el espacio componiendo una coreografía estéril del estar juntos, dejando que los cuerpos discutan sin llegar a entenderse. Hasta que explota una tormenta y el debate que podía parecer caprichoso se vuelve urgente. Una tormenta de fuego y nieve sobre nuestras cabezas. ¿Cómo salimos de esta?

DISPOSITIVO

Desde hace algunos años, la compañía ha emprendido un camino hacia la superación del componente micro en sus espectáculos, apostando cada vez más decididamente por la relación 1:1 de todos los elementos usados en escena, muchas veces amplificados hacia una escala macro a través de los juegos de vídeo y de las proyecciones. Este camino es el resultado de nuestra inquietud creativa, cada vez nos sentimos más atraídos por explorar una mayor diversidad de herramientas escénicas y lenguajes dramáticos. Ocurre lo mismo con el lenguaje audiovisual. Si bien hasta ahora el vídeo ha supuesto la seña de identidad de muchas de nuestras producciones, en este momento tenemos la necesidad de probar lenguajes más plásticos. Y la misma inquietud se contagia al discurso dramático, donde una cierta extenuación del uso de la palabra, de las tramas entrelazadas y del discurso lógico, nos está llevando a desarrollar un lenguaje más poético basado en el uso de los símbolos. Por eso, en **Una isla** se mezclan diferentes tratamientos escénicos y performativos que van desde el uso de vídeo en directo hasta las coreografías de grupo y una mezcla constante de recursos físicos y digitales. Porque de hecho, ¿dónde termina lo uno y empieza lo otro?

INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

El proceso de creación de **Una isla** se ha realizado en diálogo con una serie de inteligencias artificiales generadoras de texto, imágenes y música. La metodología de trabajo ha consistido en que los diferentes responsables de cada una de las áreas de la creación entablaran un diálogo creativo con dichas inteligencias desarrollando una conversación que se ha alimentado con impulsos externos y se ha retroalimentado continuamente.

¿Por qué usar IAs en un proceso de creación? Porque abre posibilidades nuevas y diferentes de pensar e imaginar en escena. Porque significa dotar al espectáculo de un componente imprevisto y tangencial que con colaboradores humanos o con las diferentes herramientas de creación que disponemos nunca podríamos conseguir. No se trata de hacer una exhibición de las potencialidades de las diferentes IA si no de usarlas en beneficio de la creación y que sirvan de refuerzo dramático y discursivo al concepto y poética que hemos querido explorar.

FICHA ARTÍSTICA

Duración: 65 minutos

Una creación de Agrupación Señor Serrano

Dirección y dramaturgia: Àlex Serrano y Pau Palacios

Asistente de dramaturgia y dirección: Carlota Grau

Performers: Carlota Grau, Lia Vohlgemuth, Sara Montalvão, Bartosz Ostrowski y nueve performers locales

Performer holográfica: Eva Torrónategui

Coreografía: Núria Guiu en colaboración con las performers

Escenografía y vestuario: Xesca Salvà

Diseño de luces: Cube.bz

Música: Nico Roig

Vídeos holográficos: David Negrão

Vídeo morphing: Boris Ramírez

Programación de vídeo: David Muñiz

Regidora y performer: Camille Latron

Inteligencias artificiales utilizadas durante el proceso de creación: GPT-3, Bloom, DALL·E, Stable Diffusion, Midjourney y FILM

Coordinación de producción: Barbara Bloin

Producción ejecutiva: Paula S. Viteri

Management: Art Republic

Productores: GREC Festival de Barcelona, Câmara Municipal de Setúbal, Rota Clandestina, Festival Internacional de Teatro de Expressão Iberica (FITEI), Centro Cultural CondeDuque, Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli-Venezia Giulia, TPE / Festival delle Colline Torinesi, SPRING Festival, Feikes Huis, Departament de Cultura de la Generalitat.

Con la colaboración del Ajuntament de Terrassa y Fabra i Coats Fàbrica de creació de Barcelona.

WE LOVE LOGOS

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

Fundada por Àlex Serrano en Barcelona en 2006, la Agrupación Señor Serrano es una compañía de teatro que crea espectáculos originales basados en historias emergidas del mundo contemporáneo. La compañía explota la riqueza de recursos tanto innovadores como vintage para extender los confines de su teatro. Basándose en colaboraciones creativas, las producciones de Señor Serrano mezclan performance, texto, vídeo, sonido y maquetas para escenificar historias relacionadas con aspectos discordantes de la experiencia humana de nuestros días. Las producciones de la compañía se estrenan y giran sobre todo internacionalmente.

La compañía ha recibido el apoyo y el reconocimiento de teatros, festivales e instituciones como GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Teatre Lliure de Barcelona, Triennale di Milano, Manchester Home Arts Center o Théâtre National Wallonie-Bruxelles entre muchas otras. Sus procesos creativos han sido acogidos por varios centros internacionales de residencia La Chartreuse – Centre National des Écritures du Spectacle, Groningen Grand Theater o Monty Kultuurfaktorij entre otros.

Actualmente, el núcleo de la Agrupación Señor Serrano la componen Àlex Serrano, Pau Palacios y Barbara Bloin. Además, para cada uno de sus espectáculos la compañía ha contado con la colaboración imprescindible de un equipo creativo multidisciplinar y versátil.

El 3 de agosto de 2015, la Agrupación Señor Serrano fue galardonada con el León de Plata de la Bienal de Venecia. Además de este reconocimiento, la compañía ha sido premiada de manera regular tanto a nivel nacional como internacional (Premi Ciutat de Barcelona, Premi FAD Sebastià Gasch, etc.) y ha recibido elogiosas críticas en medios como The New York Times, Folha de São Paulo, L'Espresso, Tiempo Argentino o La Vanguardia entre otros.

PRODUCCIONES Y RECONOCIMIENTOS

- 2023 **Una isla**, GREC Festival de Barcelona (España)
- 2022 **Extinción**, Teatro de la Abadía, Madrid (España)
- 2021 **Olympus Kids**, Sala Beckett, Barcelona (España)
Premio a la propuesta más innovadora, FETEN, Gijón (España)
Dragón de Oro a la propuesta más innovadora, Fira de Teatre de Lleida (España)
Dragón de Oro Julieta Agustí al mejor espectáculo, Fira de Teatre de Lleida (España)
- 2020 **The Mountain**, GREC Festival de Barcelona (España)
- 2019 **Garden Center Europa – 9ª Sinfonía de Beethoven**, L'Auditori Barcelona
- 2018 **Kingdom**, GREC Festival de Barcelona (España)
Premio de la Crítica de Barcelona a Mejores herramientas digitales (España)
- 2017 **Premio Ciutat de Barcelona de Teatro** (España)
- 2016 **Birdie**, GREC Festival de Barcelona (España)
Premio Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczecin (Polonia)
Premio Butaca 2017, Premios del público de Cataluña. Barcelona (España)
Premio de la Crítica de Barcelona Nuevas tendencias (España)
Premio de la Crítica de Barcelona Mejores herramientas digitales (España)
- 2015 **León de Plata de la Bienal de Venecia** (Italia)
Premio FAD Sebastià Gasch, Barcelona (España)
- 2014 **A House in Asia**, GREC Festival de Barcelona (España)
Premio al Espectáculo Más Innovador, Festival PIHT 2016. Varsovia (Polonia).
Premio Miroslav Novák, Spectaculo Interesse 2015. Ostrava (Chequia)
Premio de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (España)
- 2012 **Brickman Brando Bubble Boom** Festival TNT, Terrassa (España)
Premio al Espectáculo más Innovador, FITD 2013. Huesca (España)
- 2011 **Katastrophe** Festival TILT, Perpignan (Francia)
Premio Especial del Jurado, Festival Banialuka 2012. Bielsko Biala (Polonia)
- 2008 **Contra.Natura** L'Estruch, Sabadell (España)
- 2007 **Europa** Festival Temporada Alta, Girona (España)
- 2006 **Mil Tristes Tigres** Neo Festival, Barcelona (España)

CV de los miembros de la compañía

Àlex Serrano Tarragó (Barcelona, 1974) es licenciado en Diseño Industrial, master en Comunicación Interactiva y licenciado en Dirección escénica. Durante años trabajó en diferentes empresas vinculadas a publicidad, audiovisual y multimedia. En 2002 crea Areatangent, una plataforma de creación escénica contemporánea con sede en el Raval barcelonés. En 2006 funda la Agrupación Señor Serrano.

Pau Palacios Pozuelo (Barcelona, 1977) empezó a estudiar Ciencias Políticas en una universidad, pero acabó licenciándose en Sociología en otra. Trabajó como productor ejecutivo y road manager en el Teatre Lliure de Barcelona hasta 2005. Aquel mismo año se trasladó a vivir a Lisboa, donde realizó una pieza introspectiva de video-arte y un corto documental que se pudieron ver en festivales nacionales e internacionales. Actualmente vive en el Tirol italiano. Es autor de la novela *Furioso reloj* (Editorial TRIA, 2012). Desde 2006 es miembro de la Agrupación Señor Serrano.

Barbara Bloin (Auxerre, 1981) tiene un DEA de Artes Escénicas con mención teatral de la Universidad de Besançon (2005) y otro en Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (2008). En 2003 se muda a Barcelona para cursar el doctorado de Artes Escénicas que en un momento de luz abandona. En septiembre 2005 entra en el Institut del Teatre en la categoría de “Interpretación de texto”, pero en el 2007, su vida cambia al convertirse en un miembro de la Agrupación Señor Serrano.

David Muñiz Rigattieri (Barcelona, 1983) es licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y especializado en sonorización en directo (MicroFusa) e iluminación escénica (Taller de Tecnología del Espectáculo). Ha sido Jefe técnico del Cine Maldà y del Teatro de Sarrià, y técnico residente en La Seca Espai Brossa. Es el jefe técnico de la Agrupación Señor Serrano desde septiembre del 2017.

Paula Sáenz de Viteri (Eskoriatza, 1984) es licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona con una especialidad en teoría del cine en la University of California Berkeley y tiene un máster en teoría y análisis del cine en la UPF. Ha trabajado como ayudante de producción en el Festival de cine de San Sebastián y ha organizado ciclos de cine y conciertos. También trabajó haciendo producción de eventos. Se incorporó a la Agrupación Señor Serrano en septiembre de 2017.

CONTACTOS

Management

Art Republic
Iva Horvat & Elise Garriga
info@artrepublic.es
+34 615 271 632

Agrupación Señor Serrano

Presidente de la República
Àlex Serrano
alex@srserrano.com

Primer ministro
Pau Palacios
pau@srserrano.com

Jefa de Gabinete
Barbara Bloin
barbara@srserrano.com
+34 610073182

Fixer
Paula Sáenz de Viteri
prod@srserrano.com
+34 666 240 084

Hammer
David Muñoz
tech@srserrano.com
+34 657 368 428