

Dossier de presentación de la obra de teatro de pequeño formato Hot Water
de Parasite Kolektiboa a las
Residencias Artísticas 2016 de Bilbao Eszena

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Hot Water es un solo de teatro que tiene un fuerte componente de movimiento y que cuenta con un tono “satírico” la transformación de un técnico de electrodomésticos en un monstruo. La pieza nace del deseo de investigar la relación entre la autoridad, el autoritarismo y el anti-autoritarismo. A raíz de explorar esta temática en ensayos, ha surgido una narrativa que presenta una situación nacida de la falta de cuestionar las fuerzas autoritarias que rodean a las personas. La dramaturgia de esta pieza cuenta de forma no lineal, la

vida de una persona que por causa de periódicos encuentros con figuras y sistemas autoritarios, legítimos e ilegítimos, acaba cometiendo un acto que en nuestra sociedad se denominaría como monstruoso. Interpretado por Unai Lopez de Armentia, Hot Water es un ejercicio imaginario donde el contacto entre el intérprete y el público es directo e íntimo. Ayudados por una banda sonora original, el texto, la voz, el cuerpo y la imagen se fusionan para transportar al espectador intelectual y emocionalmente durante los 50 minutos de duración de la pieza.

Una primera fase de ensayos ya tubo lugar en la sala Baratzta aretoa de Vitoria-Gasteiz entre enero y marzo de 2016, culminando con una muestra del trabajo en progreso para el público. Como en todos sus procesos creativos, el colectivo Parasite busco la integración de la investigación teórica de la temática con la creación de textos y acciones escénicas por medio de improvisaciones. Junto a la directora Hannah Frances Whelan y con la coreógrafa Garazi Lopez de Armentia, Unai se empleo como interprete artesano indagando por medio del movimiento, la fisicalidad y la memoria corporal, su relación personal y biográfica con la temática a tratar. Recuerdos de infancia personales de Unai sirvieron de base para explorar el sentimiento de impotencia ante la autoridad que uno puede llegar a

sentir de niño. A partir de esa impotencia infantil se creó el personaje del “capullo”, que por presión familiar abandona sus sueños de ser bailarín de ballet y se convierte en inspector de calderas. Otro enfoque dramático ha sido de considerar la presencia de una figura vengadora que pueda acudir y ayudarnos en momentos de impotencia que encontramos en nuestro día a día. De estas consideraciones nace el personaje del monstruo, alter-ego del capullo. La relación y la tensión entre estas dos figuras y lo que representan ofrece el tejido dramático de la pieza.

El colectivo está desarrollando la dimensión sonora de la pieza con el director de teatro y músico Sammy Metcalfe del grupo Sleepwalk Collective que trabaja entre Vitoria-Gasteiz y el Reino Unido. La

música ofrece la inspiración para la creación de las obras de Sleepwalk Collective que se ha visto premiada por varios festivales en el Reino Unido. Sammy prestará su particular entendimiento musical aplicado al teatro a la creación de Hot Water. El

objetivo es que el mundo sonoro creado por Sammy apoye a la presencia de Unai y le permite interactuar con otro elemento en escena. A raíz de esta primera fase de ensayos se crearon los personajes centrales de esta historia, el asistente técnico de electrodomésticos y su alter-ego, el monstruo. Se ha generado también texto y varios esbozos musicales con una dirección clara que desarrollar. El material creado en esta primera fase de ensayos dio fruto a un esbozo de la pieza que se presentó como trabajo en progreso en la fiesta de inauguración del proyecto Synchro Gune el 4/03/2016 en la Sala Baratza Aretoa.

La próxima fase de ensayo de este proyecto está programada para 3 semanas durante los meses de agosto y septiembre de 2016 y una semana de pre-producción anterior al estreno. Gracias al trabajo de investigación de la primera fase de desarrollo, durante este segundo periodo de ensayo se terminará la

pieza. Es para apoyar a este proceso que el colectivo pretende acceder a la residencia artística concedida por el ayuntamiento de Bilbao y en asociación con el festival BAD. Esta residencia artística permitiría no solo terminar el solo sino también aprovechar este periodo intenso para investigar el mundo sonoro creado por Sammy Metcalfe y el efecto de ese sobre el material escénico creado por Hannah Whelan, Unai y Garazi Lopez de Armentia. Sammy estará investigando la misma temática que el colectivo Parasite pero aplicado a la música y el sonido. Para el primer periodo de ensayo, Sammy empezó por inspirarse de la bandas sonoras de películas de horror de los años 50. Aunque la dirección creativa de la pieza no iba por este camino, la sugerencia de Sammy inspiró al colectivo y empezaron a pensar en los fantasmas que podrían perseguir al monstruo una vez que este se ve encarcelado. La dramaturgia se vio entonces influenciada por el mundo sonoro y vice-versa. A lo largo de la residencia Sammy asistirá a los ensayos de forma puntual, valorando la evolución del proceso y creando en respuesta a ese. El colectivo considera que esta forma de crear en dialogo con otro elemento escénico como la música y el sonido pueda aportar una dimensión inesperada y sorprendente. Aplicado a Hot Water, la relación del intérprete con el sonido llega a representar la relación entre el individuo y las fuerzas autoritarias latentes de nuestra sociedad. Omnipresente e invisible pero con determinados efectos tangibles en el individuo, el sonido coge una presencia simbólica significativa y ofrece un elemento dramático con el que dialogar. Diferentes ideas han surgido con los primeros experimentos con Sammy y un concepto que ha ido cogiendo fuerza es el de “la celda”. La celda como elemento sonoro que comunica al “capullo hecho monstruo” cuando tiene que comer, dormir, cagar, reírse, sentir miedo, culpa, etc. Este concepto permitiría un punto de partida desde el que investigar durante las tres semanas de residencia con BilbaoEszena. Además de la convocatoria a las residencias artísticas de BilbaoEszena, el colectivo ha postulado también a “Proyectos Artísticos 2016”, la convocatoria lanzada por el Centro Cultural Montehermoso Kulturunea que apoya a procesos de creación (ver presupuesto). El apoyo económico de Montehermoso permitiría apoyar una semana de pre-producción en la sala Baratza Aretoa de Vitoria-Gasteiz. Esta se ha comprometido en programar Hot Water durante el curso de 2017. Los festivales inTACTO de Vitoria-Gasteiz y BE de Birmingham han expresado un interés en la

pieza también. El carácter internacional del colectivo permite la traducción y representación de la pieza en inglés dándole un mayor alcance de difusión.

Esta segunda fase de ensayo se dividiría entonces entre Bilbao y Vitoria, culminando en la semana de pre-producción en Gasteiz en la Sala Baratza Aretoa aprovechando su estatus de compañía en residencia de la sala. Los tres miembros del colectivo Parasite retomaran la creación, desarrollando y completando la historia, las acciones físicas y los elementos coreográficos que le acompañan. Además de los colaboradores artísticos ya mencionados, durante este último periodo, el colectivo colaborara también con dos diseñadores, de escenografía y de luces. La puesta en escena de Hot Water propone ser simple en el sentido técnico de la pieza, habrá pocos elementos escenográficos ya que la fuerza de esta

propuesta reside en el trabajo actoral y en la dramaturgia de la narración.

Precisamente por eso es importante

que esos elementos sean

cuidadosamente diseñados para

prestar homogeneidad estética a la

pieza. La simplicidad está pensada en

permitir flexibilidad a la hora de

presentar la pieza en diferentes

espacios. El colectivo tiene como plan a largo plazo la difusión de dos solos de pequeño formato que se

puedan incluso programar en paralelo. Estos dos solos son Hot Water y Estaba Muerta (con Garazi Lopez

de Armentia). En este solo de teatro, Unai narrará y se transformará en los diferentes personajes de la

historia ayudado por los pocos objetos en escena que servirán también como atrecho. La iluminación

ayudará a crear ambientes, emoción y ritmos dramáticos de una manera subordinada a la acción

física y verbal. Los dos diseñadores asistirán a ensayos de forma puntual durante la residencia artística

en Bilbao pero realizarán su trabajo técnico y práctico aparte. Durante la semana de pre-producción en

la sala Baratza es cuando estas dos disciplinas se ejecutaran. Es por eso que la residencia artística de Hot Water en Bilbao Eszena tiene **necesidades técnicas** muy básicas, no requiere más que una sala de ensayo con sistema de sonido.

No es casualidad , en nuestro caso, que el instrumento que se usa para tratar el tema del autoritarismo sea el teatro. Monstruo hace un comentario sobre las repercusiones negativas que las formas totalitarias de mando pueden tener en la naturaleza humana. En este sentido creemos que la cultura, y el arte más específicamente, tiene un gran valor emancipador de la expresión humana. Desde sus inicios el teatro ha sido un espejo de la vida y ha servido como liberador del individuo, de su intelecto y de su espíritu. Es por esto que constantemente en la historia se han dado y se dan casos en los que diferentes formas artísticas son atacadas por sistemas y regímenes totalitarios.

interpretado por **Unai Lopez de Armentia**

dirección de **Hannah Frances Whelan**

con coreografía de **Garazi Lopez de Armentia**

música de **Sammy Metcalfe (Sleepwalk Collective)**

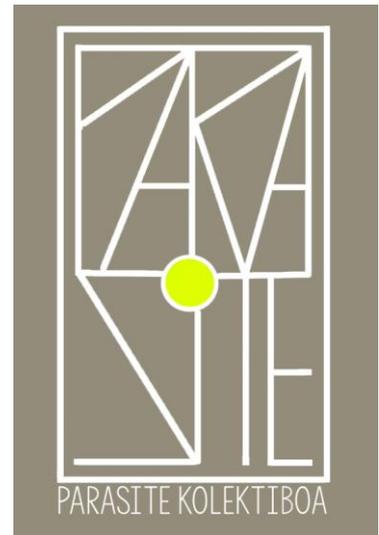
diseño de escenografía: por confirmar

diseño de luces: por confirmar

con el apoyo de **Sala Baratza Aretoa**

CURRICULO DE LA COMPAÑIA:

asociación artístico-cultural
Parasite Kolektiboa
CIF: G01504620
plaza Simon Bolivar 12, 4ºC
01003 Vitoria-Gasteiz

HISTORIAL:

El grupo nace en 2012 y con su propuesta Hautsa es ganadora de la convocatoria Hogeit'a impulsada por el Instituto Cultural Vasco (EKE). Desde 2014 Parasite es compañía residente de la Sala Baratza Aretoa de Gasteiz. Con el laboratorio de creación investigativa que dirijan allí han creado dos montajes co-producidos por el FIT de Vitoria; BIZI y FOTO.

La compañía tiene dos solos de en proceso de creación HOT WATER y Estaba Muerta.

Parasite Kolektiboa son Garazi & Unai Lopez de Armentia y Hannah Frances Whelan.

Hautsa (2013) Scène National de Bayonne, Baiona, Francia

Una obra de danza-teatro de medio formato con texto original en euskera, video-proyección y música original. La sociedad cambiante de los años de transición en el País Vasco hasta finales de los 90 provee el telón de fondo para una historia basada en la vida de los hermanos, Unai y Garazi López de Armentia. Ellos miran atrás en el tiempo y comparten con el público los diferentes nombres que han ido dando a lo desconocido.

Estaba Muerta (2014) San Agustin Kultur Gunea, Durango y Artium, Vitoria-Gasteiz

Un solo de danza-teatro de pequeño formato que incorpora texto original, una banda sonora evocadora, coreografía e interpretación para contar la historia de su protagonista y de su encuentro con su abuela, muerta dieciséis años antes de que ella naciera.

BIZI (2014) con el Laboratorio de Investigación Creativa de Baratza, Baratza Aretoa

BIZI es una instalación itinerante e inmersiva y site specific. BIZI es también una ceremonia, un ritual de celebración de la vida con toques cabareteros y de burlesque con grandes personajes que nos sumergirán en un viaje hacia cuestiones viscerales y esenciales, que no forman parte de nuestra vida diaria tanto como deberían.

FOTO (2015) con el Laboratorio de Investigación Creativa de Baratza, Baratza Aretoa

FOTO es una obra de teatro de medio formato altamente visual y con un espacio sonoro en vivo. FOTO abre la puerta del antiguo casón de una familia burguesa de finales del siglo XIX. Las paredes hablan, y los sirvientes susurran sobre los amos en una casa donde los secretos llevan demasiado tiempo enterrados.

Para más información y para ver videos de todas estas obras visitar:

www.parasitekolektiboa.salabaratz.com

Biografías de los artistas:

Garazi Lopez de Armentia nace en Vitoria-Gasteiz en 1984. Después de cursar sus estudios secundarios, se traslada a Barcelona para estudiar danza (contemporáneo, clásico, jazz...) en la escuela Company&Company (2003-2007). Se queda para perfeccionar y trabajar junto a Moreno Bernardi entre otros para lo que es becada por Krea expresión contemporánea. Entra a formar parte del Mep (Moreno Ensemble Project) donde trabaja como intérprete y colaboradora, bailando varios duos (junto al mismo MB) y solos, y es testigo (y defensora) de la particular forma de entender la danza de MB así como su metodología para su aplicación. Estudia así mismo interpretación con la compañía Obra en Francia. En el 2011 vuelve a Vitoria-Gasteiz donde trabaja como profesora de danza e interpretación y de intérprete para Porpol, Idoia Zabaleta, Unai Lopez de Armentia, Parasite Kolektiboa... Ahora es directora junto a su hermano de la sala Baratza (www.salabaratza.com), espacio para las artes escénicas donde se promueve la práctica, la investigación, la creación y la difusión.

Unai Lopez de Armentia (Vitoria-Gasteiz 08/06/78) licenciado en Artes Teatrales Europeas del Rose Bruford College (Londres) ha trabajado internacionalmente como intérprete y colaborador creativo en decenas de proyectos. Es miembro del reconocido colectivo internacional *New International Encounter* (Reino Unido/Noruega) con quien ha sido actor principal en 5 de sus obras. Con *Zecora Ura Theatre Network* (Brasil/Reino Unido) fue director de movimiento y actor principal durante cinco años. Además, Unai co-fundado las compañías de teatro *Obra Theatre* (Francia), con quienes ha sido actor principal en *Gaudete*, obra que fue galardonada en el BE Fest 2012, y *Parasite Kolektiboa* (Vitoria-Gasteiz) con la cual trabaja actualmente. Unai co-dirige la Sala Baratza Aretoa (Vitoria-Gasteiz), espacio dedicado a las Artes Escénicas contemporáneas.

Licenciada en Artes Teatrales Europeas en Rose Bruford College, Londres en 2003, **Hannah Frances Whelan** ha colaborado en numerosas obras de teatro como intérprete, escritora, dramaturga y asistente de dirección. Es esta trayectoria de diversas experiencias en el mundo del teatro que le ha llevado a ocupar el cargo de directora que ahora siente más le convenga. En 2011, Hannah completó un Masters en la Escenificación de la Identidad en la Universidad de DeMontfort, Leicester. La puesta en escena de la identidad individual y cultural es una continua fuente de fascinación e inspiración para ella. Como primera experiencia como directora en solitario, Hautsa ha sido un reto profundamente motivador. Hannah vive en Vitoria-Gasteiz, donde comparte su tiempo entre la enseñanza y la creación con Parasite Kolekitboa.