

Un Cadáver exquisito

**ESTUDI
ZERO
TEATRE**

UN CADÁVER
EXQUISITO

Sobre textos de

TRISTAN ZARA Y OTROS

**ESTUDI
ZERO
TEATRE**

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE

UN CADAVER EXQUISITO

FORMATO: Teatro de Vanguardia

DURACIÓN: Entre 60 y 90 minutos

AUTOR: Tristan Tzara y otros.

DRAMATURGIA: Pere M. Mestre

IDIOMA: Español y Catalán

Ficha artística y técnica:

Actores:

PEPA RAMÓN

LOURDES ERROZ

PERE MESTRE

DOMINIC HULL

LAURA BALMAU

JOAN PERE ZUAZAGA

Espacio escénico:	Dominic Hull Estudi Zero Teatre
Vestuario:	Lourdes Erroz
Coreografías:	Antònia Oliver
Ayudante vestuario:	Cati Santos
Mascarets y títeres:	Pepa Ramón
Iluminación y sonido:	Dominic Hull
Técnico de luz:	Denis Hull
Música y audiovisuales:	Oleg Zahiney
Producción:	Antònia Beltran Estudi Zero Teatre
Dramaturgia, traducción y dirección:	Pere M. Mestre

BASES DEL MONTAJE

El montaje que se propone se basa en el movimiento DADA que se inició en Zurich 1916. En el CABARET VOLTAIRE el mes de julio de ese año Hugo Ball y sus compañeros de aventura presentaron el primer manifiesto teatral dada "GADJI BERI BIMBA", una verdadera declaración de intenciones de sus promotores, una propuesta para tiempos de crisis, que cuestionó fórmulas y significados y dejó una huella imborrable en el mundo del arte contemporáneo.

Este hecho significó una ruptura radical de las convenciones con un ataque frontal a los convencionalismos con un concepto revolucionario del arte.

Plantearon la demolición del sentido, la performance, el happening, la mezcla de técnicas, el collage, el azar como hilo conductor, la distorsión de los lenguajes y las formas.

Un movimiento efímero que fue punto de partida de muchas de las corrientes artísticas más importantes del siglo XX.

Pensamos que el 2017 es oportuno y adecuado plantear un espectáculo en homenaje a este centenario que pretende revivir el espíritu rebelde, creativo, dinámico, efervescente, provocador, rupturista, transgresor, inspirador...

El espíritu Dada plantea una ruptura de la lógica, busca una propuesta a partir de la inmediatez y la vitalidad que necesita de una profunda intimidad para alcanzar sus límites.

En cualquier caso el escándalo que pretende Tzara y sus coetáneos se fundamenta también en la diversidad y el caos y plantea provocar el divertimento y la hilaridad como caja de resonancia de su pensamiento.

BASES DEL MONTAJE

Por tanto, la idea principal de este proyecto se ha desarrollado partiendo del texto de Tristan Tzara *El corazón a gas* y del primer manifiesto de Hugo Ball, además de fragmentos de los diferentes manifiestos del mismo Tzara y de *Las Aventuras Celestes* del Señor Antipirina, utilizando los recursos básicos de los mismos creadores en su época: la recitación, la danza, la música en directo, las técnicas de circo, los espacios no convencionales, el cabaret, la máscara, las grandes marionetas,...

En el montaje se plantea utilizar las técnicas de recitación y declamación clásicas con textos carentes de sentido lógico, poniendo el énfasis en la forma, en la fonética, en la musicalidad de las palabras, en los dobles y múltiples sentidos y en las variaciones idiomáticas, jugando con la repetición propuesta y explorando la multiplicidad de lenguas.

El planteamiento del movimiento coreográfico se fundamenta en una combinatoria entre las reminiscencias de danzas tribales primitivas y la sugerencia de movimiento mecánico, inspirado en la repetición y con la distorsión emergente en el propio proceso creativo.

Hemos planteado también y en consecuencia con los anteriores apartados, la utilización de música en directo, generada por los mismos actores con elementos sencillos de percusión. También se está probando la composición de música original inspirada en partituras de la época para combinarla con los textos más rítmicos y poéticos y establecer un conjunto polifónico de múltiples resonancias.

BASES DEL MONTAJE

En el aspecto visual está trabajando en sencillas técnicas de circo, malabarismo, equilibrismo, trapecio, telas, magia o clown para introducir el mundo onírico que los textos diversos sugieren.

En la combinatoria global se trata de un rompecabezas, con múltiples y distintas piezas, que se imbrican de las formas más diversas, con la intención de provocar las más variadas emociones a los espectadores.

Con la idea de explorar sensaciones diferentes se plantea, muy al estilo de la compañía y en consonancia con el espíritu Dada, comenzar la representación desde los alrededores del teatro, su entorno e implicar todo el edificio en la misma representación, haciendo del itinerario una parte esencial del juego teatral.

El Teatro Sans como edificio nos ofrece un marco privilegiado para plantear un trabajo de estas características por su especial distribución laberíntica, por su historia y por su polivalencia contemporánea. Se trata de utilizar espacios no convencionales con grupos diferentes, a veces reducidos, otros más grandes para generar perspectivas distintas, ángulos diversos y reacciones nuevas con cada situación.

Dentro del teatro, aprovechando el marco incomparable del Teatro Sans, con su estructura de Café teatro y su pequeño escenario muy similar en estética y dimensiones en el Cabaret Voltaire, se apuesta por la proximidad el contacto directo con el público, la ambientación y los recursos del cabaret. A nivel de caracterización, implicada directamente con las técnicas de interpretación, se plantea la utilización de máscaras distorsionando las expresiones, vestuarios con formas geométricas para generar perspectivas imposibles, e incluso experimentamos con el uso de grandes marionetas para configurar personajes irreales.

BASES DEL MONTAJE

A nivel de planteamiento escénico proponemos la interrelación de técnicas, usando el collage como fuente de inspiración, y la proyección audiovisual y la animación para darle dinamismo, haciendo que la misma ambientación se transforme a veces en un personaje más, implicado en el juego del conjunto.

Toda la parte estética beberá también del cubismo y el futurismo filtrando el conjunto dentro de la línea de los estilos preferidos por el mismo Tzara para incorporar el clima adecuado.

Coincidiendo con el centenario del movimiento Dada celebramos el 30 aniversario de la compañía ESTUDI ZERO TEATRE. Hecho que nos sitúa en una posición inmejorable, con la mitad de nuestra historia en el siglo XX y la otra mitad al XXI, para funcionar como correa de transmisión de unas fuentes de inspiración que aparecen diluidas en múltiples expresiones y que merecen un reconocimiento, un homenaje y una actualización.

Durante estos 30 años la compañía se ha dedicado en cuerpo y alma a crear y producir espectáculos de las más diversas tendencias, buscando siempre investigar nuevas fórmulas partiendo de cero, pero sin evitar la influencia del bagaje y la experiencia acumulada.

En un proceso de inmersión en el mundo DADA en todas sus vertientes, hemos querido plantear un proyecto multidisciplinar que combinará el espíritu original de sus creadores y la proyección contemporánea con el filtro de la historia de los cien años transcurridos y la realidad presente y futura que nos rodea.

BASES DEL MONTAJE

Las reminiscencias mallorquinas del movimiento Dada nos remiten, a la anécdota de la visita de Tristan Tzara Mallorca invitado por Camilo Jose Cela acompañado por Jaume Pla y su mujer. La curiosidad del encuentro es que ni Cela hablaba francés ni Tzara hablaba una palabra de castellano. La conversación estuvo llena de largos silencios con el intento frustrado de traducción de los dos acompañantes tampoco muy expertos. En Palma, el fundador del dadaísmo también aprovechó para visitar a Joan Miró y otros artistas y escritores que por aquellas fechas estaban en las Islas, como Llorens Artigas, Blai Bonet y el editor Gerald Cramer.

No se trata tampoco de hacer ninguna tesis historicista sino de aplicar los conceptos fundamentales de la propuesta DADA en un contexto diferente con unos condicionantes y unas variables que nos conducen hacia una nueva perspectiva de la genialidad Dada.

Disponemos de nuevos medios que habrían hecho las delicias de los artistas en 1916 y que obviamente queremos incorporar.

Hemos disfrutado de los hermanos Marx o de Monthy Pyton y también nos aportan su visión heterodoxa de un teatro/cine/televisión/audiovisual que nos inspira para componer un puzzle de mil piezas a la manera de un cadáver exquisito en formato teatral.

BASES DEL MONTAJE

El movimiento Dada plantea una imitación romántica de la vida. Se fundamenta en la diversión y la poesía, en la invención en lugar de la imitación, en una simplicidad inicial pero relativa. Finalmente se trata de que el teatro no debe imitar sino que debe vivir, debe ser vida... Por eso se propone que la representación sea parte de la realidad, los maquinistas estarán en escena y la verdad se ve. Es como la invención sutil de un canto explosivo, el escenario en la sala, la dirección visible, los medios grotescos... con un planteamiento experimental e innovador.

En palabras del propio Tristan Tzara: "Al destruir la retórica, Dada quería mezclar la poesía con la vida. Si la quitó del pedestal que es la poesía es para que la poesía poetice la calle, al igual que los gritos de la calle y su movimiento habían entrado en su reino". "Si se destruyen o confunden los géneros es para dejar expresar lo esencialmente vivo y espontáneo del hombre", nos dirá Tzara.

Por otra parte, este espectáculo se estrenará en el Teatre Sans que es un espacio arraigado a la tradición secular, con orígenes

BASES DEL MONTAJE

en tres pequeñas construcciones árabes, en el siglo XIII, reformado y reestructurado hacia el siglo XVI utilizado como alhóndiga por el gobernador de Mallorca, y que desde entonces ha sido implicado como edificio privado dotado de un uso público dentro de la realidad ciudadana como parte de la sociedad mallorquina.

Actualmente después de su rehabilitación de acuerdo a los parámetros del siglo XXI conserva el encanto de los siglos pasados y está adaptado a una realidad contemporánea.

Perviven los elementos sociales y teatrales de los últimos siglos donde fué sede del Casino Republicano con funciones culturales, sociales y sindicales y del Círculo de obreros católicos con una importante función de sostén del teatro en nuestra lengua y cuna de las compañías más emblemáticas del teatro de posguerra.

Además de estrenarlo en el Teatro Sans se plantea simultáneamente la exportación del mismo espectáculo adaptándolo para poder ser representado en otros teatros usando no sólo el escenario sino todo el edificio o encajarlo en espacios no convencionales.

Durante el proceso de ensayos hemos ido incorporando muchas de las sugerencias del proyecto pero han ido apareciendo nuevas propuestas y detalles en cada uno de los apartados.

En primer lugar en la construcción dramática hemos introducido algunos otros textos de Tristan Tzara, y poemas

BASES DEL MONTAJE

fonéticos de Hugo Ball, así como un fragmento del texto pre-dada de Georges Ribemont-Dessaignes *El emperador de China*.

Con todo ello el puzle dadaísta adquiere una mayor consistencia y diversidad y nos facilita la exploración de diferentes recursos creativos.

En cuanto a la música, además de la creación en directo de los propios actores con la inspiración de los ritmos étnicos desde los africanos a los maoríes, o la coralidad espontánea que sugieren los poemas fonéticos de Ball, estamos trabajando la creación musical partiendo de numerosas referencias. La música contemporánea y la distorsión instrumental, el circo decadente, los ritmos mecanicistas y también se componen músicas originales para cantar diferentes versiones de la Chanson Dada de Tzara que utiliza desde el jazz fusion, al rock progresivo pasando por el folk étnico como fuentes de inspiración para la creación de distintos climas y ambientes.

Estamos probando con violines desafinados, trombón de varas, armónica y acordeón, bombo y platillos y cualesquiera elementos susceptibles de ser usados como percusión...

Conjuntamente tratamos de desarrollar diversas y sencillas coreografía inspiradas por una parte en el propio estilo del cabaret y también en los desfiles circenses y la imaginería del futurismo concebido en los años 20.

El trabajo de creación de espacios, además de las proyecciones de perspectivas irreales estamos explorando también la

BASES DEL MONTAJE

deformación geométrica con figuras tridimensionales, los polígonos irregulares, los marcos vacíos, la tela elástica como forma indefinida y el puzzle de piezas variadas de materiales ligeros y reciclados, con el objetivo de crear varios niveles de juego escénico.

En el proceso de elaboración y utilización de la máscara volvemos a insistir en la variedad de la propuesta, des de la síntesis deformada de la inspiración africana a la anatomía aumentada en partes, pasando por los engranajes mecánicos.

También estamos trabajando en la creación de audiovisuales inspirados en creaciones escénicas dadaístas de Philippe Soupault o de Antonin Artaud en las que se introducen en el escenario desde la caída de templos, pórticos y columnatas,... hasta la mano de dios, pasando por un transatlántico que invade la escena...

Las técnicas son también múltiples desde la animación con recortables animados, a la generación de cataratas de imágenes en forma de collage dinámico, pasando también por la búsqueda de la originalidad de las propuestas de composición tipográfica dadaísta.

En el trayecto algunas de las pruebas serán sin duda descartadas y aparecerán otras nuevas manteniendo en todo momento la motivación y la quintaesencia dada.

BASES DEL MONTAJE

En cuanto a los estilos de interpretación y a la creación de personajes y situaciones los procesos están aun muy abiertos.

Desde un hiperrealismo deformado hasta un esquematismo sintético pasando diferentes transiciones, buscando por momentos la proximidad del público y en otros la generación de imágenes de poderoso impacto visual, el desarrollo de emociones muy diversas, desde la ternura a la crueldad, del tenebrismo inquietante a la dulzura poética, de la sensualidad al maquinismo mecanicista, de la secreta intimidad a la fiesta pública, del ambiente de feria circense, los desfiles distorsionados, o la generación de cuerpos fragmentados y eclosiones viscerales... siempre manteniendo el espíritu de un humor iconoclasta que rezuma la propuesta de Tzara.

La Crítica ha dicho...

TEATRO CRÍTICA

A UAN BA BULUBA BALAM DADÁ

Francesc M. Rotger
PALMA

Un cadàver exquisit

TEATRE SANS (PALMA)

► Dramaturgia, traducción y dirección: Pere M. Mestre. Intérpretes: Pepa Ramon, Lourdes Erroz, Pere Mestre, Dominic Hull, Laura Dalmau y Joan Pere Zuazaga. Vestuario: Lourdes Erroz. Iluminación: Dominic Hull.

Desde su espectáculo emblemático, *La cantant calba*, de Ionesco, prácticamente coincidiendo con el inicio de su trayectoria, hace tres decenios, ese elenco entrañable que es Estudi Zero ha venido interesándose, de manera reiterada, por las manifestaciones del absurdo, las vanguardias históricas y la literatura (dramática o no) que juega con las palabras, preferiblemente del ámbito francófono. En esa línea se sitúa también su puesta en

escena precedente, *L'augment*, sobre texto de Georges Perec y que han paseado por el exterior.

Al universo Dadá (cuyo principal representante, Tristan Tzara, pasó por Mallorca) la compañía del Sans ya le dedicó un espectáculo en 2000, a cargo de su Escola d'Arts Escèniques. Ahora revalidan su interés por ese movimiento de hace un siglo, en una refinada dramaturgia de Pere M. Mestre y en una puesta en escena impecable, medida al milímetro, como un mecanismo de relojería, más la participación (si así lo desean) de los espectadores, en sendas actividades de creación y degustación. Dadá desconcertó hace un siglo, y continúa desconcertando en la actualidad. En esta formidable recreación de lo que fueron aquellas imágenes, estética y propuestas, no existen (premeditadamente) unos entramados rigurosamente racionales ni coherentes. Fluyen las sensaciones y, de acuerdo con la definición propia del "cadáver exquisito", tal pareciera (aunque no es así) que se dejara al azar, a la casualidad, aquello a lo que el público asiste.

La función se sustenta sobre estos seis fantásticos intérpretes, los mismos de *L'augment*: Pepa Ramon, Lourdes Erroz, Dominic Hull, Laura Dalmau, Joan Pere Zuazaga y el propio Mestre. Exquisito trabajo.

La crítica ha dicho...

TEATRO 'UN CADAVER EXQUISIT'

LA INDIVIDUALIDAD Y EL TODO

'UN CADAVER EXQUISIT'

Argumento: a partir de textos dadaístas. Intérpretes: Pepa Ramon, Lourdes Ira Dalmasi, Joan Pere Zuazaga. Dirección: Estudi Zero. Dramaturgia y Calificación ***

FERNANDO MERINO PALMA

Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hans Richter, Sophie Breton así como Paul Eluard. André Breton así como tantos otros vuelven a enarbolar la bandera del espíritu rebelde que en el primer cuarto del siglo pasado cambió el arte radicalmente, abrien-

do la puerta a las vanguardias. Aunque solamente sea por alusiones indirectas, esta práctica del 'cadáver exquisito' reivindica en cierto modo la trascendencia de aquella generación que abrió multitud de caminos en esta expresión de aquella conciencia que sigue siendo un ciclo que pone a prueba el motor de la angustia existencial.

Empezó siendo un juego de los suyos, como el tiempo ha ido aplicándose en diferentes disciplinas escénicas, como el teatro en el caso que estudió Zero fue a conmemorar el centenario del dadaísmo, movimiento de vanguardia que en 1916 eligió

el Cabaret Voltaire para su acra de nacimiento, estrenando 'Un cadáver exquisito', y de paso también celebrar los 25 años de l'Escola d'Arts Escèniques que está en el ADN fundacional de Estudi Zero.

Desde entonces, la de este fin de semana es la segunda prórroga, debido a la buena acogida por parte del público fiel a las propuestas del Teatre Saans. En los previos a la función el alforo debe hacer sus deberes, accediendo a las propuestas de los poetas de palabras sueltas, en lo que vendría a ser algo parecido al procedimiento para entrar en condiciones de palabras sueltas, en lo que vendría a ser algo parecido al procedimiento para entrar en condiciones de palabras sueltas.

Este juego 'exquisito' no se entendería sin el manifiesto Dada, algunos

Un momento de la representación de 'Un cadáver exquisit'.

de sus firmantes firmemente comprometidos con la idea de que la poesía debía ser una creación auténtica, grupal, espontánea y lúdica. En este sentido en la versión que nos presenta Estudi Zero nos encontramos a un poema visual que se alimenta abiertamente tanto de la provocación como de la transgresión al límite, por que trasladada a conductas primarias, espontáneas, la carga del relato. Al mismo tiempo surge este ejercicio escénico, para poner a prueba toda esa capacidad creadora de un colectivo que aporta a la enseñanza la convicción de que el espíritu crítico resulta imprescindible en las puestas en escena que nos enfrentan a momentos miedos, que por otra parte está en la naturaleza del teatro independiente. La fuerza de este trabajo está en la naturalidad de la interacción en que interactúan las individualidades hasta formar un todo.

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

MÁS INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO:

<http://estudizeroteatre.com/?spectacle=un-cadaver-exquisit-2>

TRÁILER DEL ESPECTÁCULO:

Catalán:

<https://youtu.be/Pg8r9VWDGmc>

Castellano:

<https://www.facebook.com/TeatrodeLaRendija/videos/944527075694600/>

CONDICIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MONTAJE Y DE LA OBRA

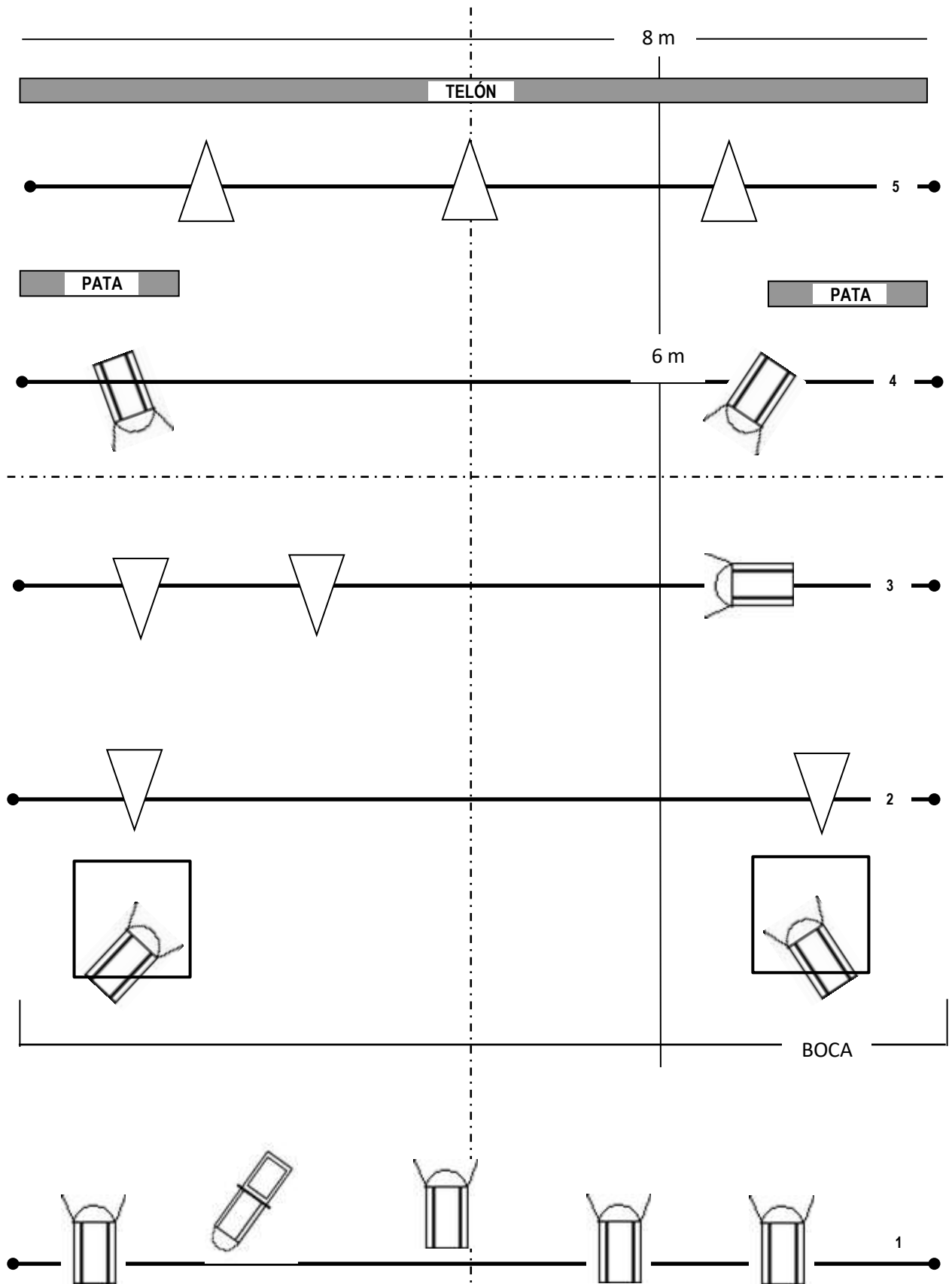
TIPO DE ESPECTÁCULO:	Teatro Dada	
TIEMPO DE MONTAJE:	6 horas	
TIEMPO DE DESMONTAJE:	2 horas	
DURACIÓN:	75 min.	DESCANSO: No

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA COMPAÑÍA:

ESCENARIO: 5m de ancho x 5m de fondo x 5m de alto

ILUMINACIÓN: 12 PC (1.000 W)
7 Pares de 64 (1.000 W)
1 Recortes
Mesa programable
24 Canales
Otros: filtros azul, rojo, ámbar
Potencia necesaria: 20 KW
Sistema de proyección audiovisual

PLANO DE LUCES

PC EN EN PEANA

PAR 64

PC 500W 1000W

LYCOS (RECORTES)

- PROYECTOR EN VARA PROSCENIO VGA/DVD
- POSIBILIDAD SUJETAR EN VARA BARRA FIJA A 5 m APROX. UNA TELA PARA ACROBACIAS.
- POSIBILIDAD PIANO ACÚSTICO EN PLATEA PÚBLICO.
- POSIBILIDAD SUJETAR TELÓN Y PATAS DE LA CIA.