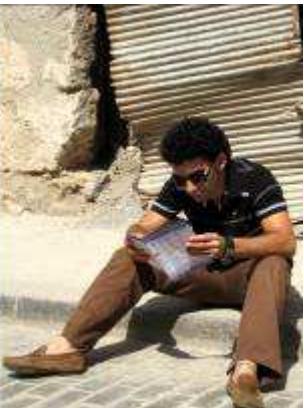

LOUISA MERINO

“Mapping Journeys”

© Louisa Merino

Compañía: Louisa Merino

Origen: Madrid - España

Espectáculo: “Mapping Journeys”

Género: Danza relato / Paseo documental

Espacio: CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo)

Fecha: Del 21 al 23 de enero

Hora: 17 horas

Concepto, dirección y coreografía: Louisa Merino. La pieza se desarrolla con la participación de habitantes de la ciudad donde se realiza. Con el apoyo de las Ayudas a la Movilidad de Creadores Matadero Madrid 2009 - Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.

Sinopsis

“Mapping Journeys” representa la cartografía y trazado de experiencias efímeras, aparentemente irrelevantes, que conforman el mapa de las biografías de varias personas mayores de la ciudad.

Cada acontecimiento se aloja en el espacio subjetivo de la memoria y, a su vez, en el espacio real donde ocurrieron “los hechos”. En cada rincón de las calles de cualquier ciudad se alberga la huella de cientos de acontecimientos fortuitos ocurridos en ese mismo lugar.

Ahora, esas experiencias son rescatadas y reconstruidas, primero verbalmente y después de forma espacial, como recorrido cartográfico y coreográfico, “robando” unas imágenes fotográficas al pasado y dotando a cada lugar de nuevos significados.

Tras el paso de la obra por varias ciudades, se reunirán los vídeos de las entrevistas previas y las fotografías y se editarán en formato audiovisual.

Sobre la autora

Formada en Danza Clásica y Contemporánea y con estudios de Historia (UCM) e interpretación, **Louisa Merino** (Madrid) se ha relacionado intensamente, a lo largo de toda su trayectoria, con diferentes disciplinas artísticas. Tras haber colaborado como intérprete con varias formaciones y artistas, como Malevaje, M.B.Tap, Joe Cocker y Jordi Sabatés, en 1995 funda su propia compañía, dirigiendo múltiples montajes y piezas cortas. Paralelamente, crea numerosas coreografías para cine, teatro, televisión y vídeo.

Instalada durante varios años en Suiza, en 2005 estrena "LE DOS DU DÉSERT" en Ginebra, dentro del Festival "Passedanse". En 2006 crea "Una tierra de felicidad", presentada en el Festival Escena Contemporánea en 2007. Entre sus videocreaciones se citan "Soif" (2007) y "Olykoeken" (2008).

Sobre la obra

"La vida es demasiado breve como para vivir el número suficiente de experiencias: es necesario robarlas" Antonio Tabucchi

"La memoria obra a la manera de la lente convergente en la cámara oscura: reduce todas las dimensiones y produce de esa suerte una imagen mucho más bella que el original" A. Schopenhauer

LA CONSTRUCCIÓN INVERSA DE ACONTECIMIENTOS:

Para acometer el desarrollo de esta pieza se plantean una serie de cuestiones y preguntas sobre los caminos que se recorren en la vida y cómo cada detalle, por insignificante que parezca, puede cobrar una importancia añadida a los años a través de la reconstrucción. En este caso, los hechos que se rescatan son aparentemente triviales. Se trata de reconstruir una vida a partir de hechos y acciones casi insignificantes.

Se reflexiona sobre la idea de reconstrucción de la memoria de un modo espacial, como un mapa que puede ser seguido, como se hace al comenzar un viaje o un

paseo por un lugar desconocido. Ese lugar por el que paseamos ahora guardará esas vivencias que podrían añadirse en un nuevo recorrido, así hasta el infinito, creándose un caleidoscopio de recuerdos nuevos sobre vivencias y espacios.

Sin embargo, las acciones y los lugares han sido seleccionados: se ofrecen al espectador, la artista los recoge y los delimita, los selecciona, los recompone e incide en este recorrido que ha partido de hechos reales.

Edvard Munch, el pintor noruego, para algunas de sus obras, solía convocar a amigos en su estudio de Oslo, los colocaba en una pose que él tenía en la cabeza, es decir, construía una escena, y luego los fotografiaba. Después, a partir de esta fotografía, construía una obra gráfica o pictórica donde la escena parecía contar un acontecimiento "ocurrido". Sin embargo, la construcción, que había partido de una imagen del autor, era finalmente recreada por la imaginación subjetiva del espectador que le dotaría de significado.

De una manera inversa, en esta creación el resultado gráfico habrá partido de unas historias reales traídas de la memoria y reconstruidas de manera ficticia. Un viaje al presente por parte del pasado. Y, como la memoria es caprichosa, esa reconstrucción será completamente subjetiva. Como en la tela antigua de un pintor, las capas de óleo se suceden dando, al final, una consistencia de presencia.

En su anterior creación, "Una tierra de felicidad", un grupo de 22 jubilados reconstruía sobre el espacio vacío de la escena lugares traídos de su memoria, elementos y vivencias que se iban superponiendo en planos sucesivos y ordenados en la imaginación del espectador.

En esta pieza/acción se propone ir más allá en esta reflexión, sacando la creación del ámbito de la escena para llevarla a los lugares reales y al entorno que acoge los recuerdos de las personas que están contando sus experiencias y que darán forma al mapa de sus biografías.

CARTOGRAFÍA DE LA PIEZA:

Esta pieza se realiza de nuevo para cada lugar donde se representa, contando con la participación de habitantes reales de la ciudad y jóvenes actores locales.

Tras su paso por varias ciudades se reunirán los vídeos de entrevistas previas y las fotografías y se editarán en formato audiovisual.

Journey 1: La Habana, Cuba. XIV Festival Internacional de Danza en Paisajes

Urbanos

Journey 2: Santander: UIMP. Escena Bizarra

Journey 3: Ferrol, A Coruña. O Jofre Fora de Si

Journey 4: Móstoles, Madrid. Escena Contemporánea

Duración total de la pieza: 1 hora aprox.

Biografía

Con formación de Danza Clásica y Contemporánea, Interpretación y estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, durante su trayectoria profesional **Louisa Merino** (Madrid) se ha relacionado intensamente con diferentes disciplinas artísticas, entre ellas, danza, vídeo, fotografía y cine.

Como actriz y bailarina ha colaborado con formaciones y grupos musicales de la talla de Malevaje (integrante del grupo 1992-97) o M.B. Tap, y con artistas como Joe Cocker (gira de su disco LIVE) y Jordi Sabatés (Ragtime Dance).

En 1995 funda su propia compañía TT, con la que dirige diversos montajes y piezas cortas. Paralelamente, crea numerosas coreografías para cine, teatro y piezas para televisión y vídeo.

Instalada durante varios años en Suiza, donde participa en diversas producciones, en 2005 crea la pieza "Le Dos Du Désert", estrenada en el Teatro de L'Usine de Ginebra dentro del Festival "Passedanse", subvencionada por el Département des Affaires Culturelles (DAC) de la Ville de Genève, el Département de l'Instruction Publique (DIP) de l'Etat de Genève y la Loterie Romande.

A su regreso a Madrid en 2006 es acogida en residencia por La Casa Encendida y el Aula de Danza de la Universidad de Alcalá, creando "Una tierra de felicidad" (presentado en teatros como La Casa Encendida y en festivales como "Escena Contemporánea 2007").

Entre 2007 y 2008 realiza las videocreaciones "Soif" y "Olykoeken". Además, dirige las coreografías del largometraje "The El Escorial Conspiracy (*La Conjura de El Escorial*)", dirigida por A. de Real, y del cortometraje "Las Mófas Mágicas", del director Daniel Rebner, que fue premiado en una veintena de festivales internacionales. Asimismo, imparte un taller en las III "Jornadas de Artes Escénicas de la Universidad Carlos III" junto al músico Pierre Omer (Suiza).

"Mapping Journeys" se ha estrenado en el XIV "Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos de La Habana", en abril de 2009. En España, ha visitado las ciudades de Santander (UIMP) y Ferrol (O Jofre Fora de Si).

Críticas

El Mundo Cantabria. Irene Sáinz (19/09/2009)

LA MEMORIA DE SANTANDER. "Louisa Merino trabaja con material frágil. La memoria, la personalidad, las escenas cotidianas que conforman el palimpsesto de la ciudad, la biografía de las calles. Nada de incendios apocalípticos ni atracos a mano armada. Ni despedidas tormentosas ni encuentros espectaculares. La coreógrafa busca "esas pequeñas vivencias, irrelevantes en apariencia" que, en ocasiones, tienen la divina facultad de iluminar el día. Diminutas historias cotidianas que nunca encuentran lugar en el relato construido del pasado.

"Mapping Journeys" es el nombre de su propuesta, un montaje "peculiar" que abre una de las novedades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el ciclo "Escena Bizarra". Y tiene mucho de valiente. "La pieza implica la disponibilidad del público, que tiene que estar predisposto a implicarse".

Merino llegó hace días a Santander para iniciar la primera parte de esta puesta en escena alternativa que se estrenó en La Habana en abril. La directora ha seleccionado a cuatro personas mayores de Santander "entre los 65 y 75 años en este caso", a los que ha guiado para rescatar esos recuerdos poco valorados. La performance comenzará con sus relatos.

El público, que se reunirá el martes y el miércoles en la plaza de Canadío, a las 18.30 horas, recibirá un mapa que deberá seguir para encontrar en la ciudad las

representaciones teatrales que enlazan con las historias escuchadas. Uno de los objetivos de Louisa Merino "es llamar la atención de los espectadores para fijarla en esos detalles que de forma habitual pasan desapercibidos". No se trata de fuegos artificiales ni grandes despliegues escénicos, sólo de un paseo por la memoria que altera la línea del tiempo. "Se trata de unir dos momentos, de representar el pasado en el presente, de poner de relieve que eso que le ocurrió a alguien en una calle determinada puede pasarle de forma muy parecida a otra persona, dando lugar a miles de escenas que forman la personalidad de la ciudad y sus gentes".

Ya antes de su representación, la obra de teatro documental que se verá en Santander es bien distinta a la que se vivió en Cuba. "La personalidad de la gente, por supuesto, no es la misma. En cuanto a los actores, en La Habana encontré a un grupo de intérpretes que también eran bailarines, por lo que la danza tuvo un papel más relevante". En agosto, Merino llevará "Mapping Journeys" a El Ferrol, donde la experiencia cambiará de nuevo. La madrileña, que más que imponer directrices, utiliza "la personalidad de los protagonistas" para construir su actuación, ideó "Mapping Journeys" tras su paso por La Casa Encendida de Madrid, donde combinaba actores en escena e intervenciones grabadas en vídeo. "El teatro debe evolucionar y las nuevas tecnologías amplían el campo de escritura", concluye la directora".

Primer Acto. Óscar Córнago (Abril-Mayo / 2007)

"El lenguaje de la danza, que se ha infiltrado en toda la escena actual, trasciende con más claridad esta geometría del exceso, coreografiada sobre un espacio que se transforma en una especie de mapa humano.

Así, por ejemplo, en "Una tierra de Felicidad (A Land Of Happiness)", de Louisa Merino, la combinación de unos movimientos cuidadosamente coreografiados, motivados por las explicaciones de los personajes sobre las casas donde vivieron y los bailes de tono tradicional que realizan, esto último proyectado en una pantalla situada al fondo, contrasta con la impresionante naturalidad de las interpretaciones de Elena Gil del Caño y Lorenzo Ramírez, presentes en escena, mientras simulan acciones cotidianas, como la de construir una jardinera de madera realizada por Lorenzo, que además es carpintero.

Sobre este paisaje de fondo, espacial y abstracto, se levanta el exceso de los

rostros espontáneos y concretos. Los rasgos de su cara, los pliegues de sus actitudes, de su forma de moverse y de estar, de mirarse y conversar, se terminan convirtiendo también, en paralelo con el mapa espacial que se va construyendo, en la geometría del exceso (escénico) de vida”.

El País. Roger Salas (10/05/2006)

“La interesante propuesta de Louisa Merino involucra a un grupo de animosos jubilados que, algunos en vivo y otros en el vídeo, planifican unas manifestaciones de escénica teatral donde se juega con la fantasía, se ironiza con el recuerdo y se busca consolación en esa tierra de nadie prometida que es la imaginación.

La obra desprende una enorme ternura, hace cavilar sobre los puntos comunes y las situaciones que por su cotidianidad nos parecen irrelevantes y en eso, tal y como apunta la coreógrafa, los mayores pueden aportar una mirada y una perspectiva donde la distancia se vuelve privilegio.

Puede citarse como precedente de esta línea de trabajo la iniciativa que tuvo hace unos años Pina Bausch al reclutar a una compañía de jubilados mayores de 60 años con los que remontó versiones libres de algunas de sus piezas emblemáticas con un resultado sorprendente, con el hallazgo vital de sensaciones nuevas y también de nuevo con una visión diferente de unos mismos objetivos formales sobre la escena.

La pareja protagonista dialoga y baila sin timidez, nos relata con una exposición clara y concisa el orden de una casa imaginaria que acaso es también el hogar de los sueños. Este notable montaje anima a la reflexión y posee una intrínseca belleza no fácil de explicar y que es tan verdadera que va mucho más allá de cualquier apariencia. El vídeo refuerza con ritmo la idea de cooperación donde la danza pasa del imaginario a la vivencia”.