MÉDIUM

MEDIUM ES UN CAMINO DE VUELTA AL PRESENTE.

THAY DOS TIPOS DE PROFUNDIDADES. LAS DE LO ALTO Y LAS DE LO BAJO

LAS DE LAS ESTRELLAS Y LAS DE LAS RAÍCES.

DE TODAS LAS FORMAS, EL CUERPO ES EL MEDIO.

"MÉDIUM" ES UN SOLO DE DANZA EN EL QUE EL CUERPO DE LA BAILARINA VIAJA EN LA ESCENA ATRAVESADA POR OTROS CUERPOS, DEL PASADO Y DEL FUTURO.
ES UN DESCENSO AL ENCUENTRO DE FANTASMAS, UN ASCENSO EN EL QUE DIALOGAR CON LAS ALTURAS,
Y ES TAMBIÉN UN MEDIAR ENTRE MUNDOS.

EL INTÉRPRETE COMO CANAL

Desde los albores de la conciencia humana, los chamanes de todo el mundo (antepasados de los intérpretes y bailarines) se han involucrado en la poesía silenciosa de la danza, una antigua interpretación y expresión de la vida y una comunión con las fuerzas o espíritus.
Peregrinar hacia la sangre y los huesos, hacia lo elemental y lo ambiental, integrándonos en las mitologías personales y colectivas del alma danzante donde la totalidad de lo que existe se concentra dentro de cada uno de nosotros.

En los caminos de la mitología personal, aquella más íntima, se cruzan la memoria personal con la historia de la humanidad.
La condición femenina, el cuerpo de la mujer, perpetúa las memorias del mundo gestación tras gestación, parto tras parto. Esta evolución y repetición contínua enlaza con el símbolo del *ouroboros* o infinito, que es la forma principal que teje la pieza, en su ética y en su estética.
Aquello que es infinito es inalcanzable, también inagotable y por lo tanto, sólo se puede rodear, insinuar, nunca poseer. Así es también la naturaleza efímera de la danza, que se crea y se destruye constantemente. El camino del Infinito es aquí una imagen del camino de una vida, de un linaje familiar, o de un evento, que insiste en presentarse repetidamente, en las propias historias: tránsitos que se recorren una y otra vez, con la misma esencia y distinta apariencia, hasta llegar a un centro, un aprendizaje que sólo se puede dar y asumir, en el momento presente.

En un instante, todo se gira, del revés,
tantos caminos andados para llegar al final
y al final, no hay final.
¿Hacia dónde te diriges cuando está oscuro?
¿quién se mueve cuando te quedas quieta?
en el desierto, cualquier gesto con el pie, es el inicio de una danza.

Fragmento de texto extraído de la pieza "médium"

FICHA ARTÍSTICA

Creación, interpretación y dirección: Àfrica Martínez Ferrin
Asistencia en dramaturgia: Rosa Romero
Texto: Àfrica Martínez Ferrin
Ambiente sonoro: Calde Ramírez
Vestuario: Sara Fernández, María Fernández
Colaboración en coreografía: Luna Sánchez
Iluminación: Miriam Ubanet

INFORMACIÓN GENERAL:

Estreno:
Teatro Moderno de Chiclana
17 de mayo de 2024

Duración: 50 minutos
Espectáculo para todos los públicos.

Personal en gira:
1 Bailarina.
1 Técnic@ de luz y sonido
1 tour manager.
Montaje: 8 horas
Desmontaje: 1 hora

Personal en teatro:
1 Técnic@ de luz y un técnico de sonido

Espacio escénico ideal 8x7 (aprox)
Sin cámara negra
Pared de fondo negra a vista

Enlace a vídeo integral de *MéDIUM*:

https://youtu.be/yJ4xtl8_ADI

Elementos coreográficos:

La coreografía y el material de movimiento de la pieza surge del método de entrenamiento y creación artística desarrollado por la autora, llamado *Waggle Dance®*. Se trata de un trabajo escénico híbrido donde la danza se funde con el trabajo de voz y con la gestión de la energía, resultando en un cuerpo que se va transformando a partir de diferentes estados de danza. La organización rítmica del gesto y su desdoblamiento en el espacio permiten que aparezcan en la presencia de la bailarina diferentes cuerpos que la atraviesan y se revelan en cuanto la acción se va desarrollando en el tiempo.
La coreografía está creada por Àfrica Martínez Ferrin, con la colaboración de Luna Sánchez Arroyo.

Dramaturgia:

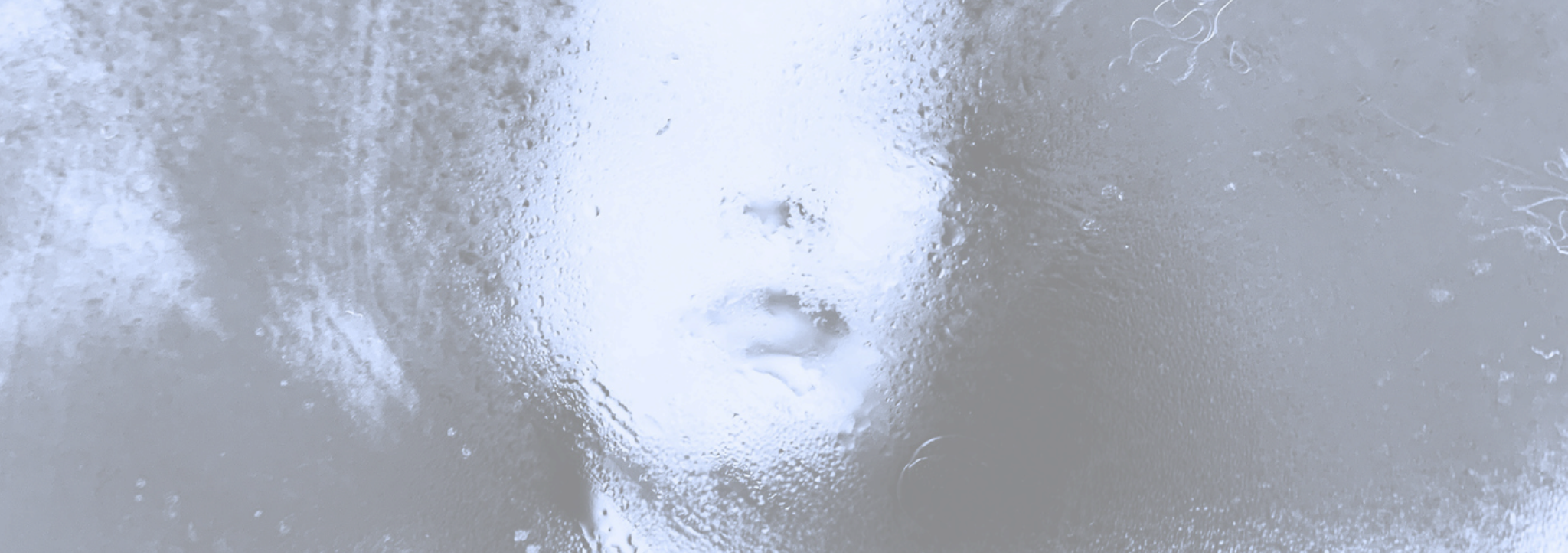
La dramaturgia que teje la pieza se encaja dentro de la corriente de lo que podemos llamar nuevas dramaturgias. Más cercana a la poesía que a la prosa que cuenta historias, la narrativa se desarrolla con una lógica asimétrica propia de los sueños, escrita a partir de símbolos e imágenes que evocan e inspiran al espectador. Lo interdisciplinar surge naturalmente desde el inicio de la creación de la pieza resultando en una escena de lenguajes híbridos, donde el movimiento, el texto, la música o la voz son posibles manifestaciones de una misma idea esencial. La danza y el cuerpo están en el centro de la creación y de la narrativa, constituyendo la base ética, estética y política de las líneas dramáticas.
Entendiendo que se trata pues, de una propuesta evocadora y abstracta, podemos sintetizar que la dramaturgia, a grandes rasgos, presenta la historia de “la caída de un cuerpo en un descenso oscuro en el cual, una vez desechado todo artificio, es capaz de encontrar una luz, un secreto desvelado que libera la energía y lo trae de vuelta al presente”.
La dramaturgia está firmada por Àfrica Martínez Ferrin con acompañamiento de la creadora escénica Rosa Romero.

Lenguajes artísticos utilizados.

Waggle dance® creado por Àfrica Martínez. A partir de la danza contemporánea, surge el canto y el trabajo musical de la voz como instrumento. El texto hablado y las acciones performáticas también aparecen el el transcurso de la pieza, al interactuar con los elementos que aparecen en la escena.

Espacio escénico: escenografía e iluminación:

El espacio escénico se presenta vacío, apoyado solamente por el diseño de iluminación y por la aparición de 3 vestuarios y 1 elementos de atrezzo: una tiza con la que la bailarina dibujará en la pared negra del fondo del escenario.
La iluminación está basada en tres ambientes que refuerzan los tres elementos de vestuario: en la primera parte, en cuanto la bailarina danza con el traje negro la iluminación es fría, con sombras duras. Focos cenitales y gran presencia de contraluz.
En la segunda parte, con el traje blanco y la piel, la iluminación se vuelve más amable y cálida, usando luces laterales mediante las calles y luz desde el suelo.
En la tercera parte, con el traje de brillos, la iluminación se abre al color y a un ambiente más fresco y festivo, potenciando el momento musical de gran potencia rítmica así como la danza más enérgica que aparece en este último tramo de la pieza.
El diseño de iluminación ha sido realizado por la iluminadora Miriam Ubanet.



Música en directo y espacio sonoro:

Durante el desarrollo de la pieza, la voz de la intérprete es el elemento principal de la música en vivo. En ciertas escenas esta voz canta desde el silencio y en otras, apoyada por temas de sonido electrónico como espacio sonoro.
El espacio sonoro en MéDIUM está concebido como una constelación sonora creada a partir de diferentes sonidos relacionados con aquello que sucede en la escena, en las relaciones que se establecen entre el cuerpo de la bailarina y los elementos escenográficos: grabaciones de campo manipuladas, voces e instrumentos procesados. El mapa sonoro de MéDIUM es la captación de un instante de revelación y silencio, traducido en composiciones musicales. Los conceptos que hilan la composición musical son: silencio, eco, profundo, secreto, estrellas, aguas, polvo, ballenas.
El espacio sonoro ha sido creado por el músico y productor musical Calde Ramírez.

Vestuario:

El vestuario se ha realizado bajo los siguientes conceptos : transformación, deformación, desfiguración, capas de cebolla, contrastes y musicalidad. Los colores, el blanco, el negro y la piel. Las texturas, desde lo más artificial como la rafia o el plástico, con su componente sonoro y musical en la manipulación y el movimiento, hasta lo más suave y delicado, el raso, la seda, la piel, el desnudo, para acabar en una fantasía de brillos y lentejuelas en B/N, una vez asumido el aprendizaje, una vuelta al presente.
El vestuario ha sido diseñado y realizado por la figurinista Sara Fernández con colaboración de María González.

Texto original de MéDIUM (escrito por Àfrica Martínez Ferrin)

1. *En un instante, todo se gira, del revés,*
tantos caminos andados en una sola dirección, al final, no hay final.
¿Hacia dónde te diriges cuando está oscuro?
¿Quién se mueve cuando te quedas quieta?
En el desierto, cualquier gesto con el pie, es el inicio de una danza.

Las estrellas son las que son, cientos, miles, miles de millones,
TÚ sólo consideras algunas,
las que consideras, las que alcanzas a ver, son tu realidad,
y las que no ves,
¿son, ...?

2. *Te han quitado el suelo,*
se ha cerrado el cielo,
y las estrellas que antes veías,
las que consideraste allá a lo lejos
ya no brillan,
ya no las ves por ningún lado...
¿dónde están?
...
(ya brillarán más tarde, ya brillarán más tarde, ¿verdad?, ya brillarán...)
.
.
Entonces, quédate quieta, no te muevas
espera a que el camino vuelva a abrirse...
pero..
el camino se hace al andar, ¿no?

3. *Desandar el camino para coger impulso...*
replegarse, dar vueltas y vueltas sobre una misma,
reabsorber...
reabsorver
reabsorberse...¡shhhhhshshhhfffll!!.
..

4.*¿y si hubieras tomado esta dirección en lugar de esta otra?*
¿y si hubieras parado antes,
¿ y si hubieras salido después...?
Ysi, Ysi, ysi... Isidoro es un gato!
como un pájaro, o como un pez.

5. *al principio eran lo mismo, los pájaros y los peces*
(eran una serpiente, una columna, un espejo)
y fue en un instante , en un solo instante en el que se separaron,
y decidieron tomar caminos distintos.
porque?
porque colocaron su peso en lugares distintos
Está el que se va, está el que se queda
está la que necesita altura para ver,
está la que necesita hundirse en lo más profundo, en las más negra negrura, para sentir.

¿y tú qué ves?

6*....yo siento, que no es verdad*
que no es cierto,
que no es verdad que tenemos raíces
...
es que SOMOS RAÍCES.

AFRICA MARTINEZ FERRIN, BARCELONA 1980

ARTISTA ESCÉNICA.
COREÓGRAFA, BAILARINA, CANTANTE, CREADORA Y DIRECTORA DEL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS LA COLMENA DE ÁFRICA (WWW.LACOLMENADEAFRICA.COM),E INTEGRANTE COLECTIVO DE ARTISTAS MAPA VIVO- LA ESCUELA DEL SUR.

FORMACIÓN
LICENCIADA EN EL GRADO SUPERIOR DE DANZA DEL INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA, ERASMUS EN FONTYS HOGESCHOLEN (HOLANDA) Y PRÁCTICA EN LA COMPAÑÍA DAMAGED GOODS/MEG STUART, BERLÍN.

SEMINARIOS
IL PASSO- ROMEO CASTELLUCCI & SILVIA RAMPELLI (TRIENNALE MILANO/ITALIA) THE SERPENT'S FOOL (SACRED TRUST/ INGLATERRA), ARTWORK AND LANDMARKS (BARCELONA/ROMA/BEIRUT), LIP LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y PODER (INNOVACCIÓ/ BARCELONA)

CREACIONES
COMO COREÓGRAFA HA CREADO PIEZAS A SOLO (MÉDIUM, 2024,- ***MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO EN EL IX CERTAMEN CINTA TNT 2024*** - VICKY, UNA SUERTE DE VICTORIA, 2021, EN.TU.SI.AMO, 2017, MUST SHOW GO ON? 2011) A DÚO (ODETTE & ODILE SAO O MESMO CISNE, 2017, ROYAL PINOCHO 2008, CARNE ACÚSTICA 2005), PIEZAS COREOGRÁFICAS DE DANZA COMUNITARIA (READY, STEADY, GO!, 2017, SAVIA NUEVA... VIEJA SABIA, 2020) SIENDO ESTA ÚLTIMA BENEFICIARIA DEL PROGRAMA ART FOR CHANGE 2019 DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA, ASÍ COMO PIEZAS CORALES (ES INMORTAL, 2009).

COLABORACIONES
COMO DIRECTORA DE ESCENA HA DIRIGIDO LAS PIEZAS MARTE LIVRE Y TROPICAL DE FELI NAVARRO Y LA DESMETAMORFOSIS DE IGNACIO ANDREU, GANADO EL ***PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN ESCÉNICA.***

COMO **INTÉRPRETE** HA TRABAJADO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE CON LOS SIGUIENTES CREADORES Y COMPAÑÍAS: COMPANHIA CRL CIRCOLANDO (PORTUGAL), DOLORS ARTIGAS (ESP), LUK VAN DE DRIES & LOUISE CHARDON (BÉLGICA), MAITE MARCOS (ESPAÑA), SOL PICÓ (ESPAÑA), LA VERONAL (ESPAÑA), MADALENA VITORINO (PORTUGAL), AINHOA VIDAL (PORTUGAL), STEFAN KAEGI/ RIMINI PROTOKOLL (BERLÍN) Y CON MEG STUART/DAMAGED GOODS (BERLÍN) COMO ASISTENTE DE COREOGRAFÍA.

COMO **CANTANTE Y COMPOSITORA** ES CREADORA DEL PROYECTO NÄCAR- BOSSANOVA. ACTUALMENTE ESTÁ EN PROCESO DE CREACIÓN DE SU PRIMER TRABAJO DISCOGRÁFICO ORIGINAL: DERROCHE

MADRE DE DOS HIJ@S.

con el apoyo de:

LA COLMENA DE ÁFRICA

Junta de Andalucía

PAD ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PROFESIONALES DE LA DANZA

Diputación de Cádiz

UNIÓN EUROPEA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Consejería de Cultura y Deporte

Contacto distribución:

EUNICE PRODUCCIONES
distribucion@euniceproducciones.com
+34 643 470 449
www.euniceproducciones.com

Contacto producción:

LA COLMENA DE AFRICA
lacolmenadeafrica@gmail.com
+34 699 300 792
lacolmenadeafrica.com

*Autoría imágenes: Amanda Diedu, Paco de la Corte, Tino Yamuza