

Opening Projects

Eulàlia Bergadà

INTRODUCCIÓ

El projecte *Opening Projects* és un laboratori d'investigació i creació artística que té la finalitat de crear diferents actes performàtics i escènics com a actes inaugurals d'esdeveniments com festivals de dansa i de música. Mitjançant la dansa, la música electrònica, la paraula i el cant, una ballarina i un músic componen l'escena i fusionen les seves especialitats per generar un discurs poètic de benvinguda a tots els presents a l'acte.

A partir de la idea de donar les gràcies, agrair, compartir i convidar, durant el laboratori es pretenen crear eines musicals i coreogràfiques que construiran els *openings* específics per cada ocasió inaugural. Aquests actes van destinats a tot el públic que podrà gaudir de tot un festival ple d'altres propostes, de manera que pretén convidar tant el públic en general, com el propi sector de la professió artística (artistes, programadors, organitzadors, productors, directors, tècnics...).

Opening Projects s'inicia l'abril de 2018 per crear l'acte inaugural del Festival Sismògraf (Olot, Catalunya) baix el nom de *Opening Vulcanus*. Fins el moment s'han realitzat dues versions més, *The Opening* (inauguració Summer Seasoning UC, ArtHouse United Cowboys, Eindhoven, Holanda), i, *Radio Opening* (inauguració radio Connsoni, Azkuna Zentroa, Bilbao). Actualment estan en construcció *Opening Futures* (Festival Moving Futures, Holanda), *Opening an Island* (Festival Palma Dansa, Mallorca). Tot i que, és un projecte destinat a festivals de dansa i música, sempre és susceptible a adaptar-se a altres tipus d'esdeveniments que ho requereixin.

IDEA CENTRAL

La idea és donar un pas més enllà del discurs polític convencional i més habitual en aquests casos, donar-li la volta a l'escriptura política i oficial mitjançant el discurs poètic, i també potencialment polític, de la pròpia escena. És a dir, fer que la paraula parli com l'essència expressiva de la dansa, i, la dansa i la música expressin el sentit emocional que s'amaga darrera del discurs parlat.

Així doncs, la idea és crear un discurs poètic, visual i sonor, on el nucli conceptual és el propi sentit catàrtic de l'art en viu, donant valor i empenta a la importància de la dansa i de la música com a elements imprescindibles i potencials per generar comunitat. Més enllà de les paraules, es pretén evocar sensacions i emocions per posar en rellevància aquesta força expressiva de l'art que afecta directament al benestar emocional i físic en les relacions interpersonals que es poden donar en aquests àmbits.

POSADA EN ESCENA

Mitjançant la paraula, i de forma aparentment convencional, la ballarina dona la benvinguda al públic, però, a mesura que evoluciona el discurs, la composició d'aquest va adoptant una forma més poètica i abstracte. El sentit i la semàntica de les paraules comencen a giravoltar entre ells i a combinar-se de forma espiral entre l'estat subjectiu i emocional que suposa un agraïment i el sentit institucional i objectiu que suposa l'acte en si. Fins que, finalment, la forma del text de la ballarina passa a la poesia del cant del músic i ella en balla la coreografia.

Com en un acte festiu, el públic es reuneix en un espai comú, públic i propi del territori o del món cultural per contemplar els dos personatges que els reben convidant-los a formar part d'un viatge catàrtic que va de la contemplació purament estètica fins al deliri frenètic del moviment i la música. L'objectiu d'aquesta transformació visual i sonora és desembocar a una espècie de concert folklòric, pop i electrònic amb un ball enèrgic, femení i seductor que convida el públic a participar-hi, i així, celebrar tots junts el començament de grans esdeveniments relacionats amb les mateixes dansa i música.

EL LABORATORI: La construcció

Les eines bàsiques que componen cada *opening* són, la música electrònica i el cant a partir del quals es creen loops en directe, diferents patrons de moviment basats en la dansa contemporània, la dansa clàssica i formes de dansa popular (des del folklore al disco), i, la paraula 'gràcies' com a imput per crear el discurs de benvinguda, totes elles creant capes de composició que apareixen en viu i en directe. Però més enllà del concepte i de l'estructura base, cada *opening* està creat per a un esdeveniment específic, i per això, sempre muta i es crea de nou tenint en compte els elements que el fan únic per a l'ocasió: l'espai d'actuació, el territori, la gent, la cultura, la llengua, les tradicions, el sentit concret de l'esdeveniment i, especialment, les arrels i tendències musicals i dansístiques de la comunitat.

Tots aquests elements permeten que el propi *Opening Projects* es vagi transformant, fent d'ell mateix un laboratori d'investigació, experimentació i creació artística i social per a la companyia Eulàlia Bergadà.

I és que, com a coreògrafa, directora i ballarina sempre he experimentat el meu univers personal a través del cos i de la dansa, desenvolupant un llenguatge propi associat a la composició musical que està en constant aprenentatge al costat d'altres col·laboradors del món de la música. Des del 2017, juntament amb Marc Naya, actor, músic i sovint col·laborador de la cia, creo un laboratori de composició mitjançant la música i la dansa que dona lloc a diferents obres artístiques. Però amb *Opening Projects* també sorgeix com espai d'investigació personal d'on poder extreure eines de composició per a altres projectes en paral·lel. Gràcies a la finalitat bàsica del projecte que té a veure amb el compartir i crear comunitat d'espectacle, i, l'intercanvi cultural i humà que això suposa, músic i coreògrafa, podem enriquir i transformar cada cop més el nostre llenguatge, i acostar-lo a la societat com a part d'ella que també som.

EL PÚBLIC

A banda de la capacitat de desenvolupar eines musicals i coreogràfiques, un altre objectiu important que presenta el projecte, és la investigació pràctica sobre l'efecte social i catàrtic que és capaç d'evocar l'acció performàtica. Per això, és convenient que es creïn el màxim d'*openings* possibles, en diferents territoris, ja que, l'acte en si és una part de la investigació.

M'interessa molt la idea de moure i commoure l'audiència a través de les vibracions del so i de l'energia que es desprèn del moviment, de com la contemplació de la dansa afecta el sentiment d'alliberació física, i de com música i dansa juntes creen un impuls prou potent per conduir la gent al moviment. És a dir, busco aconseguir que el públic sigui guiat per la pròpia escenificació i la representació, més enllà de la fórmula convencional de classes o tallers.

Com a mestra de dansa que també sóc, crec que els actes festius i comunitaris són grans potències d'ensenyament, ja que, la celebració i la diversió aporten un estat d'obertura i disponibilitat sensorial fonamentals per a disposar-nos a sorprendre'ns i a descobrir, aprenent del que ens envolta. D'aquesta manera, podem demostrar que la dansa i la música són grans eines que ajuden a potenciar la capacitat humana d'entrega i respecte cap a la matèria externa a nosaltres mateixos.

NECESSITATS

Opening Projects està pensat perquè la base que crea l'escena de cada acte performàtic siguin la dansa i la música, de manera que, la posada en escena es presenta de forma molt adaptable i lleugera.

Per la creació de cada acte específic són necessàries una sèrie de condicions:

- Poder residir o visitar amb antelació l'espai d'actuació.
- Poder estudiar, les condicions físiques del terra d'actuació, possibilitats de joc en quant a la perspectiva visual per part del públic, i, la relació amb el sentit del festival.
- Poder fer petit treball de camp sobre el territori, la gent, les tradicions i la cultura.
- Disposar d'un temps determinat de creació (un mes aprox.)

Fitxa Tècnica

Monitors
2 micròfons
Peu de micro
Taula i cadira (suports pel músic i instruments)
Tècnic de so

Fitxa Artística

Idea, direcció, creació i coreografia: Eulàlia Bergadà
Composició musical: Marc Naya i Eulàlia Bergadà
Interpretació: Eulàlia Bergadà i Marc Naya
Producció: Anna Bohigas i Inés Lambisto

Contacte

Eulàlia Bergadà Serra
eulalia@eulaliabergada.com
(0034) 610621871
web: <http://eulaliabergada.com>
vimeo: <https://vimeo.com/user17573222>