

"Yo y no-yo, exterior e interior ya no quieren decir nada."

Deleuze y Guattari, El Anti Edipo.

Quien decide lo que ve y cómo se ve construye la realidad de los otros, detenta un poder que en otro tiempo sólo podía otorgar la violencia. Por esto la construcción de la narración y de la imagen pueden ser entendidos como un acto de violencia. Mediante la construcción de un sencillo dispositivo escénico, Vicente Colomar ha conseguido convertir en acción directa la amargura, la rabia, el humor y la reflexión política que Berkoff codificó en su pieza *Decadencia*. Los cuerpos de los actores sometidos a la disciplina de la cámara proponen un juego de poder a los espectadores, asistentes mudos a la narración de la construcción de una película que ellos nunca llegarán a ver más que en el "fuera de campo" de su propia mirada. Esta es una pieza que pone en juego la mirada, asumiendo que nuestra mirada hace tiempo dejó de ser directa y ya es inevitable comprenderla condicionada por las cámaras y pantallas imaginarias que todos transportamos en nuestro cuerpo hiperconectado, pero no es la mirada su objeto, sino más bien la construcción de la narración que la mirada hace posible. Pues en la construcción de las narraciones es como las identidades se crean y se disuelven, se manipulan o se destruyen. Sólo que la narración que en esta pieza se construye no es para ser vista, ni leída, sino para ser compartida. ¿Quién decide entonces el qué y el cómo se ve y se distribuye?

PREFACIO

José Antonio Sánchez

Catedrático de historia del arte en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y Doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia

EL PROYECTO

Manual Básico de Cine Experimental es cine en vivo. El espectador asiste a un rodaje en directo. La pieza se apoya en un lenguaje cuerpo-cámara con el que los actores van rodando un guión y construyen las secuencias dejando que el "frame" de la cámara (el encuadre) disponga su fisicalidad, sometiénndose a la tiranía del dispositivo tecnológico.

El intento de adaptar a este lenguaje cuerpo-cámara las formas narrativas del cine y la búsqueda constante de planos cada vez más impactantes e intrépidos pone al límite la fisicalidad de los actores que tienen que ayudarse, sostenerse, empujarse, apoyarse, estirarse, retorcerse..

Sus esfuerzos generan una coreografía compleja. Una danza de acciones, posiciones y movimientos dictados por la tecnología.

En un momento el espíritu obscuro e irreverente de la película que se está rodando invade el espacio no ficcional de los actores y corrompe las reglas del propio performance. El guión llega a un punto muerto. La cámara se mueve, gira y se sitúa en el lado opuesto grabando el espacio y todo lo que hay en él: actores, espectadores y arquitectura. Ahora todos formamos parte de la película como si la cámara nos hubiera devorado. Ella es **el último espectador**. Cambian los roles y el trabajo audiovisual ya no se da en un contexto escénico, es lo escénico lo que entra a formar parte del audiovisual. Alcanzamos un nuevo nivel de realidad. En este momento entra el "Hombre del traje".

EL PROYECTO

Este personaje compone su discurso desde la superficialidad de quien no ha pasado por las situaciones que cuenta. De quien busca el humor por encima de cualquier consideración. El tono confesional y claustrofóbico que tiene el texto contrasta con la indiferencia del monologuista. La propia realidad de los actores se convierte en tema de entretenimiento para la cámara-espectador. **Una cámara depredadora que absorbe todo** (realidad y ficción) como un agujero negro. Un homenaje a la película Arretrato de Iván Zulueta.

Manual Básico de Cine Experimental es una pieza sobre la percepción. Sobre la forma en que construimos la realidad. Trata sobre el tiempo, el espacio y el movimiento. Sobre la decepción, el fracaso personal, la falsa espiritualidad, sobre **"la imposibilidad de decir yo"** (Agamben). Habla de perros, de sicólogos, de máquinas de gimnasio, de "teatro cuántico" de alguien que, "corre todo lo que puede para permanecer siempre en el mismo lugar".

EL PROYECTO

Al final MBCE es una comedia por que no podría ser de otra manera. Es humor incómodo, violento y estrafalario que se propone desde **un juego de construcción narrativa** que cuestiona la veracidad de la imagen, la necesidad de su materialización y el complejo entramado de relaciones económicas y mercantiles que dan forma a los conceptos de realidad e individuo dentro de la sociedad del espectáculo.

EL PROYECTO

La clave de nuestro proyecto está en la relación con el espectador y en la forma en la que actores y público negocian y establecen una serie de reglas y herramientas con las que irán construyendo juntos la representación. Nos dirigimos a un espectador que participa de forma activa en la pieza por qué es él quien le da su última forma.

Manual Básico de Cine Experimental se inspira libremente en el texto "Decadencia" de Steven Berkoff. 7

Es un proyecto que se desarrolla bajo el concepto de "creación-investigación", nace dentro del Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual de la Universidad de Alcalá (UAH) en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Matadero Madrid y La Casa Encendida, dirigido por José Antonio Sánchez y se estreno en el CA2M (Centro de Arte 2 de Mayo) dentro del Festival Escena Contemporánea, Madrid 2011.

Eva Trancón

E Q U I P O

Durante toda su trayectoria ha sabido compaginar su trabajo de actriz con importantes compañías (CDN, CNTC) y reconocidos directores (Eduardo Vasco, Guillermo Heras, Helena Pimenta) con su implicación en proyectos de carácter investigativo y de nueva creación. De esta manera ha colaborado con jóvenes creadores y dramaturgos como Alfredo Sanzol o Antonio Zancada.

El humor tiene un papel principal en su reflexión artística. El análisis de las claves y los recursos de la comedia le han llevado a ampliar su formación (Licenciada en la RESAD) en Italia donde estudia las formas más antiguas como la Comedia del Arte con Antonio Fava y trabaja con grandes cómicos contemporáneos como Franca Rame y Dario Fó. También estudia con Teatro de la Complicité y con Will Keen.

En su apuesta por la dramaturgia contemporánea estrena en España del texto de Sarah Kane "4,48 Psicosis" dirigido por Guillermo Heras. Actualmente trabaja con la Compañía nacional de Teatro Clásico y colabora con creadores y artistas en proyectos que abordan la práctica escénica desde perspectivas innovadoras.

E Q U I P O

Josehan Maunleón

Es actor y humorista profesional. Su trabajo versa sobre el patetismo que rodea al héroe contemporáneo y se apoya en la relación directa con el espectador. Ha trabajado el humor en casi todas sus formas pero destaca su faceta de clown con gran prestigio internacional que le ha llevado a trabajar en diversos países a vivir dos años en Japón trabajando con el Circo del Sol. También es director y creador de espectáculos de clown e imparte cursos de técnica por toda Europa. Tiene su propia compañía de Cabaret "Productos Lola" con la que produce espectáculos desde 2002.

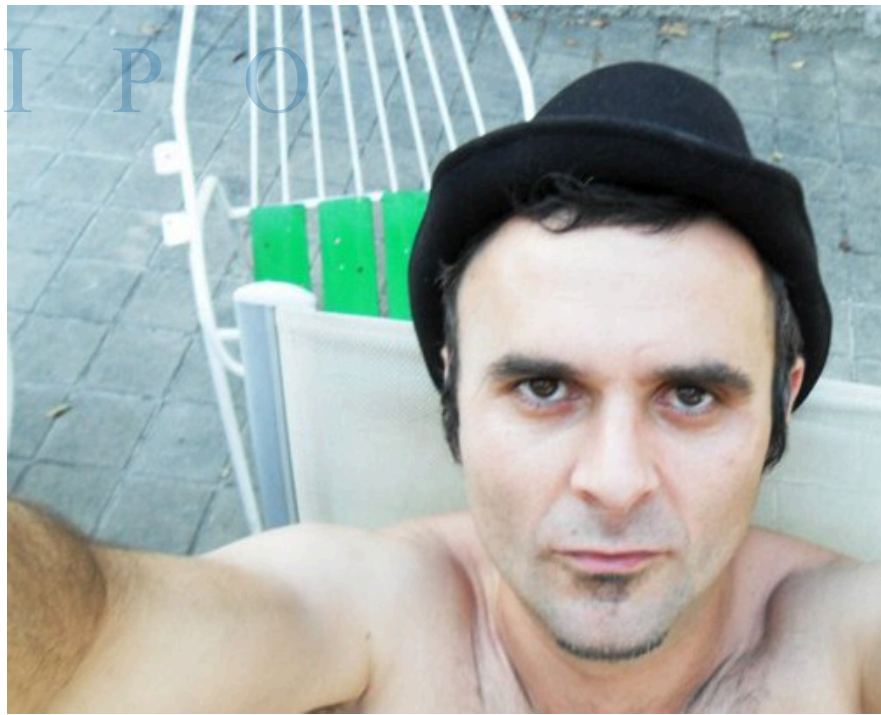
Además de trabajar como director para diversas compañías y productoras compagina su participación en películas (como Airbag, de Juanma Bajo Ulloa y Éxtasis, de Mariano Barroso), series de televisión y producciones teatrales ("Los Sktechs de Monty Pithon". Yllana/Imprevist) con su faceta de creador y de colaborador en proyectos investigativos y de nueva creación.

E O U I P O

Javi Carrillo

El trabajo audiovisual de Javi Carrillo se caracteriza por mantener un constante diálogo con diferentes formas artísticas como la práctica escénica y la música. Así, además de desarrollar sus propios trabajos, como los cortos: "Los inútiles" "Pistas" y "El secuestro" (donde realiza funciones de guionista, director, montador y productor),

también mantiene una estrecha relación con la compañía teatral Sex-peare para la que realiza los vídeos de las piezas "Engrilletes" "For sale" y "El título de este espectáculo es mi madre" y con el director Andrés Leal con el que colabora en los vídeos "El moderno Prometeo" de Rodrigo García y "El loco y la monja" de Witkiewicz. Dentro del mundo musical colabora con el grupo Krakovia para el que realiza el making off del disco Road Movi, con Fabio MacNamara y Antonio Villatoro con los que participa en la creación del videoclip "¿Quién es ese hombre?", con el grupo Cicle realiza los visuales para "Let me down" del disco Sleepwalkers y también realiza el video clip "Rubores" de Elvis Rythmics.

Por otra parte mantiene un compromiso con proyectos de carácter social y para la comunidad y realiza los cortometrajes "Sueños" y "Love" con la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante y realiza el documental "El voluntariado social y juvenil AMIFVI"

Vicente Colomar

Su trayectoria se caracteriza por su eclecticismo tanto en los diferentes roles que ha desempeñado en la representación (actor, director, dramaturgo y productor) como en los estilos y lenguajes escénicos que ha abordado (nueva dramaturgia, creación colectiva, teatro clásico, danza...). Así ha trabajado con importantes compañías: CDN (Centro Dramático Nacional), CNTC (Compañía Nacional de Teatro Clásico), Teatrodelfondo... y reconocidos directores como Eduardo Vasco, Ernesto Caballero, Aitana Galán...

Se forma en la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) y es Máster en Practicas Escénicas y Cultura Visual por la Universidad de Alcalá. Además amplía sus estudios de interpretación en Midellsex University of London con la beca Erasmus.

A partir del año 2005 empieza a desarrollar sus propias creaciones en colaboración con otros artistas o de forma individual compaginándolas con sus trabajos como actor, director y performer. Dentro de esta etapa recibe la beca de Movilidad Internacional de Creadores Matadero Madrid para desarrollar el proyecto Death Panel Discussion en Los Angeles con la compañía My Barbarian para el Hammer Museum y la beca para nuevas dramaturgias de la Comunidad de Madrid para el texto "Mujeres, Discotecas, Películas y Procesiones"

Es uno de los dos socios fundadores del proyecto "*Las Niñas del Maíz (ÑM)*", en el que realiza labores de director, actor, dramaturgo y gestor. Dentro de este marco nacen propuestas como: "*Sa, Sa, Sa!!*" ,espectáculo teatral que participa en el F.U.T (festival de teatro urbano de Guadalajara) y en el festival internacional de teatro de Badajoz entre otros. El cabaret musical "*Impacto Nipón*" que participa en *La Noche en Blanco* 2005 y actúa en salas como Clamores, Contra-club, el Juglar... etc. Los cortos en digital "*La ceremonia del té*" y "*Sayonara Geysa*" finalistas en el JaJaJa festival de Zaragoza. Y también colaboraciones en el programa de Radio 3 *La hora de Andy Chango*.

ARTÍSTICA FICHA

Concepto: Vicente Colomar

Asesoramiento: Cuqui Jeréz

Creación y Performance: Eva Trancón, Josehan Mauleón y Vicente Colomar

Video: Javi Carrillo

Asistente de movimiento: Ricardo Santana

Fotografía: Maribel Jabón

Diseño Gráfico: Ricardo Santana

Asistencia técnica: Gerardo Quintana

Colaboraciones: Sex-peare, Fundación Carmen Werner para Danza Contemporánea

Agradecimientos Jose Antonio Sanchez, Juan Dominguez, Maria Ribot, Paz Rojo y Antonio Ayesta

CONTACTO

Vicente Colomar Hernández
vicentecolomar@hotmail.com
 c/Huertas 37, 3ºD
 28014 Madrid
 Telf. 629153353

ENLACE

<http://vimeo.com/20975437>