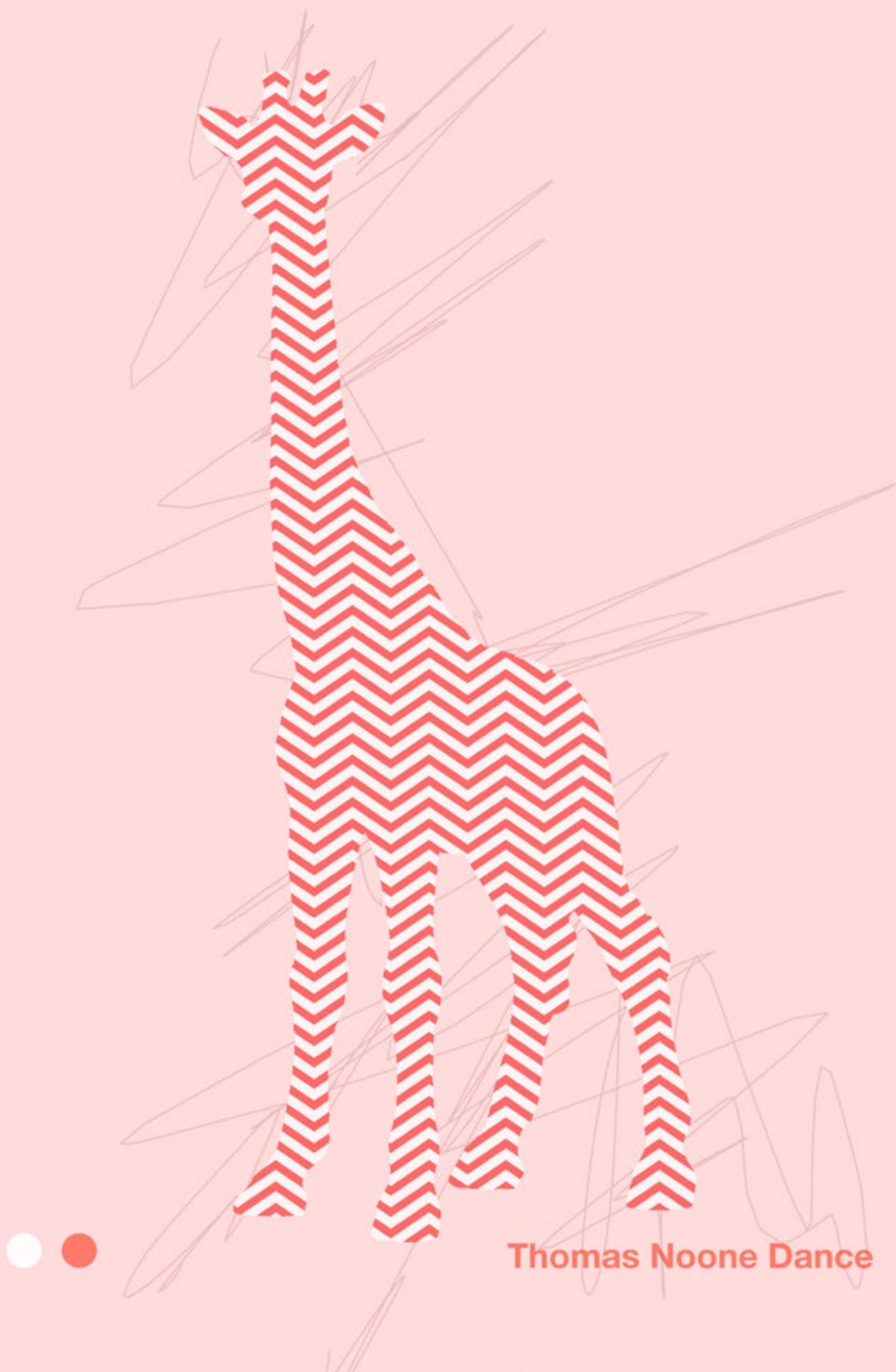

Jirafa

Thomas Noone Dance

Un nuevo espectáculo que fusiona danza y títeres de pequeño formato para público infantil y familiar.

Antecedentes

Hasta la fecha, he creado cuatro espectáculos de danza dirigidos al público familiar para mi compañía, TND. En los dos últimos (“Molsa” y “La gata que quería cambiar la historia”) he incorporado títeres, que se integran con la danza. Durante este tiempo, también he creado otros dos espectáculos que combinan danza y teatro de objetos dirigidos a público adulto.

Aunque existe un claro deseo de continuar con esta línea y aprovechar la experiencia adquirida, hay también una aspiración artística de encontrar algo nuevo dentro del género, de asumir un desafío y elevar la ejecución. Por ello, la idea es cambiar el formato, pasar de una propuesta de gran escala y visualmente impactante, como en nuestra producción anterior “La gata que quería cambiar la historia”, a una obra más íntima y detallada. Esto requiere una manipulación más sutil y matizada de los objetos, incorpora una narrativa más compleja, más texto y un uso innovador del video.

Reducir la escala del espectáculo permitirá que la obra visite espacios que eran inaccesibles para “La gata” y brindará a la compañía la posibilidad de llegar a un público más amplio.

Jirafa

Idea

La narrativa está basada en la combinación de dos historias, “El patito feo” y “Las jirafas no pueden bailar”. Me atrajo la primera historia por su alusión a la auto aceptación, tema que se refleja también en la segunda historia, que además introduce el acento de la presión social, aunque con un matiz más cómico. La propuesta consiste en desarrollar un espectáculo para dos bailarines en torno a una jirafa como títere central. Junto a ella aparecen otros pequeños animales peculiares: un elefante, una serpiente, un león y una tortuga.

Para lograr una puesta en escena más “poblada” a pesar del número reducido de intérpretes y manipuladores, utilizaremos grabaciones en croma de los títeres que se proyectarán en un ciclorama, de modo que podamos crear múltiples personajes a partir de un solo títere, además de jugar con escenas grupales que combinen proyecciones con la manipulación en tiempo real.

A medida que investigamos estos conceptos, han surgido dos temas principales que nos llevan a alejarnos de una relación estricta con los textos originales y a desarrollar nuestra propia narrativa. Desde el principio, la idea era que una de las bailarinas, Berta Martí, tuviera un vínculo fuerte y único con el títere de la jirafa, mientras que el otro intérprete, Joel Mesa, manipulara todos los demás personajes. Jirafa es torpe e insegura, quizás representando al “patito feo”, pero en nuestra historia, ella empieza a culpar de su torpeza a Berta. Esta relación entre ambas se convierte en el eje de la historia: un relato sobre el rechazo y la aceptación, el distanciamiento y la reconciliación.

El segundo elemento clave es el uso de la pantalla, que genera una segunda realidad, casi paralela a la acción en el escenario, desde la cual se observan los acontecimientos en tiempo real. Así, la historia gira en torno a Jirafa rechazando a Berta y trasladándose al mundo de la pantalla, donde la observa bajo una nueva perspectiva, teniendo encuentros en este espacio paralelo y, finalmente, reconciliándose consigo misma, regresando al escenario real para aceptar a Berta y sentirse mejor consigo misma.

Thomas Noone Dance

Jirafa

Realización

A medida que la idea se ha vuelto más compleja, alejándonos de las narrativas existentes, ha sido necesario contar con un guionista para estructurar los conceptos de manera clara y generar diálogos simples pero efectivos que complementen el movimiento.

Así ha surgido la colaboración con Oriol Esteve, un guionista con experiencia en televisión. En el momento de redactar esta propuesta, nos encontramos inmersos en el desarrollo de la historia y en la búsqueda del tono adecuado para los diálogos.

La historia

A Jirafa la encanta bailar, y siempre lo hace a su aire, aunque no le salga bien. Esto nunca ha sido un problema hasta que León le invita a la fiesta y descubre que su baile no es como el de los demás.

La historia de Jirafa y Berta es contada por Tortuga, una criatura sabia, acompañada de un elenco colorido que incluye a Elefante y Serpiente.

Género

Una de nuestras mayores inquietudes es dar vida a un relato libre de género, ofrecer al público un lienzo en blanco, despojado de estereotipos y de códigos binarios. Jirafa es un animal, un ser que siente y habita el mundo: puede estar feliz o melancólica, tímida o desorientada, serena o dichosa, sin que nada de ello dependa de haber nacido macho o hembra.

Los títeres

Otro elemento que ha influido en la forma del proyecto han sido los propios títeres. Como se mencionó anteriormente, el deseo es alejarnos de la estética establecida en “La gata”. En aquel espectáculo, los títeres son increíblemente realistas, por lo que he pedido a André Mello, su creador, que desarrolle algo más cercano al estilo de los dibujos animados, con un aire más juvenil y un cierto carácter adolescente tipo “anime.”

El resultado son unos títeres que siguen siendo realistas y reconocibles como los animales que representan, pero con un matiz infantil que los hace más accesibles y cercanos al público. Esto, combinado con un diálogo adecuado, permitirá una conexión inmediata con el público infantil y mantendrá un cierto encanto ingenuo para los adultos.

Otros elementos

Video

El uso del video ha sido esencial en los espectáculos familiares “La gata” y “Molsa”. Ahora que estamos más familiarizados con el medio, queremos ser más ambiciosos y hacer que el video sea un elemento central en la construcción del espectáculo. La interacción entre los intérpretes y las secciones pregrabadas en croma permitirá escenas corales con títeres bailando juntos, juegos visuales en los que los títeres salgan del escenario y reaparezcan sin sus manipuladores, y otros recursos similares. El video será desarrollado por Carme Gomila, autora del video en “La gata”.

Música

La música estará a cargo de Jim Pinchen. La propuesta sonora se basa en dos de sus puntos fuertes: el uso de formas musicales urbanas y la integración de influencias de “world music”, inspiradas en la danza del bosque tropical del poema “Las jirafas no pueden bailar”. La música de Jim para nuestros espectáculos familiares anteriores, “Balbir”, “Alice”, “Molsa” y “La gata”, ha sido muy bien valorada y se aleja de los tópicos de los espectáculos infantiles, siendo una gran aportación al espectáculo.

Consideraciones prácticas - Escenografía

La creación de un espectáculo de menor escala permite regresar a escenarios más pequeños accesibles con “Molsa” pero no con “La gata”, además de abrir nuevas oportunidades en espacios no convencionales.

Para facilitar la puesta en escena sin depender de elementos logísticos complejos, se empleará un baúl teatral común en la mayoría de los teatros, evitando restricciones.

Aunque ‘La gata’ ha tenido una gira de éxito, no ha estado exenta de algunas dificultades en las representaciones y, en ocasiones, su alcance internacional se ha visto restringido debido a los requisitos logísticos. Tener esto en cuenta desde el inicio del desarrollo de la producción con Jirafa, contener las exigencias técnicas sin reducir drásticamente la escala, permitirá una implementación más sencilla y mayores posibilidades de programación, incluyendo no solo teatros sino también espacios no convencionales.

No es necesario diseñar un decorado específico, pero siempre es útil poder elevar y cambiar los planos de animación de los títeres para que no estén constantemente “cerca del suelo”. Para lograr este relieve, la idea es utilizarán ‘flight cases’, fácilmente disponibles en todos los teatros, evitando así restricciones logísticas. No obstante, para mantener un control visual coherente, la compañía llevará cubiertas para estas superficies con el fin de garantizar una estética constante y reconocible.

‘Jirafa’ es un espectáculo dirigido a público a partir de 4 años y está pensado para ver en familia.

Jirafa

Colaboradores

- Coreografía y dirección - Thomas Noone
 - Asistente coreográfica - Alba Barral
- Títeres - André Melo (Taller de Duda Paiva Company*)
 - Música - Jim Pinchen
- Desarrollo del guion - Oriol Esteve
- Asesoramiento vocal - Montse Puga
 - Vídeo - Carme Gomila
- Iluminación - Marc Lleixà
- Producción - Sara Esteller
- Asistente de producción y redes sociales - Matilde Silva Pereira

Equipo

Thomas Noone, coreógrafo Fundó su compañía en 2001 y con ella ha creado cerca de 40 espectáculos. Es asesor del Sat! Teatre de Barcelona, donde su compañía es residente. Trabaja para otras compañías, imparte formaciones y es uno de los nombres de referencia de la danza actual.

Alba Barral, ayudante de dirección Bailarina de extensa trayectoria, en TND desde 2008, pero también con Camaralucida, Dance On y con La Veronal. Acompaña a Thomas Noone en los talleres de la técnica propia Reducción Consciente.

Andre Mello, marionetas Es escultor especializado en la creación de títeres. Para Thomas Noone ha creado los títeres de After the Party, La gata que quería cambiar la historia e Impostor. Colabora con Duda Paiva, referente mundial en la combinación de danza y marionetas.

Thomas Noone Dance

Jirafa

Equipo

Jim Pinchen, compositor Multi instrumentista, compositor y vocalista, colabora con otras formaciones, músicos, coreógrafos, cineastas y directores de teatro en el Reino Unido y Europa. Combina proyectos musicales convencionales con otros inclusivos que potencian la integración de inmigrantes o adolescentes en riesgo de exclusión.

Marc Lleixà, iluminación Es jefe de iluminación de la Fundación Teatre Lliure de Barcelona. Realiza diseños de iluminación y audiovisuales para artistas como Juan Carlos Llerida, Àlex Rigola, Xavier Albertí, María Arnal y Marcel Bagés, Julio Manrique o Juan Carlos Martel.

Oriol Esteve, guionista Ha trabajado para programas como Buenafuente, APM? o El Foraster, en series documentales, en numerosos podcasts, canales de video y TikTok; ha dirigido Aupa-hi!, un programa de humor para ETB, y participa en numerosas campañas con creadores de contenidos e influencers

Carme Gomila, visuales Especializada en creación audiovisual con perspectiva feminista, en la hibridación entre documental y la animación y las artes visuales en directo. Ha trabajado realizando propuestas visuales con artistas como María Arnal i Marcel Bagès, Clara Peya y Ariadna Peya o la compañía de danza Alcance Elástico.

Montse Puga, asesoramiento vocal Licenciada en Arte Dramático, su extensa trayectoria como actriz se completa en el mundo del doblaje, se encarga de la programación del SAT! Teatre de Barcelona junto a Oscar Rodríguez.

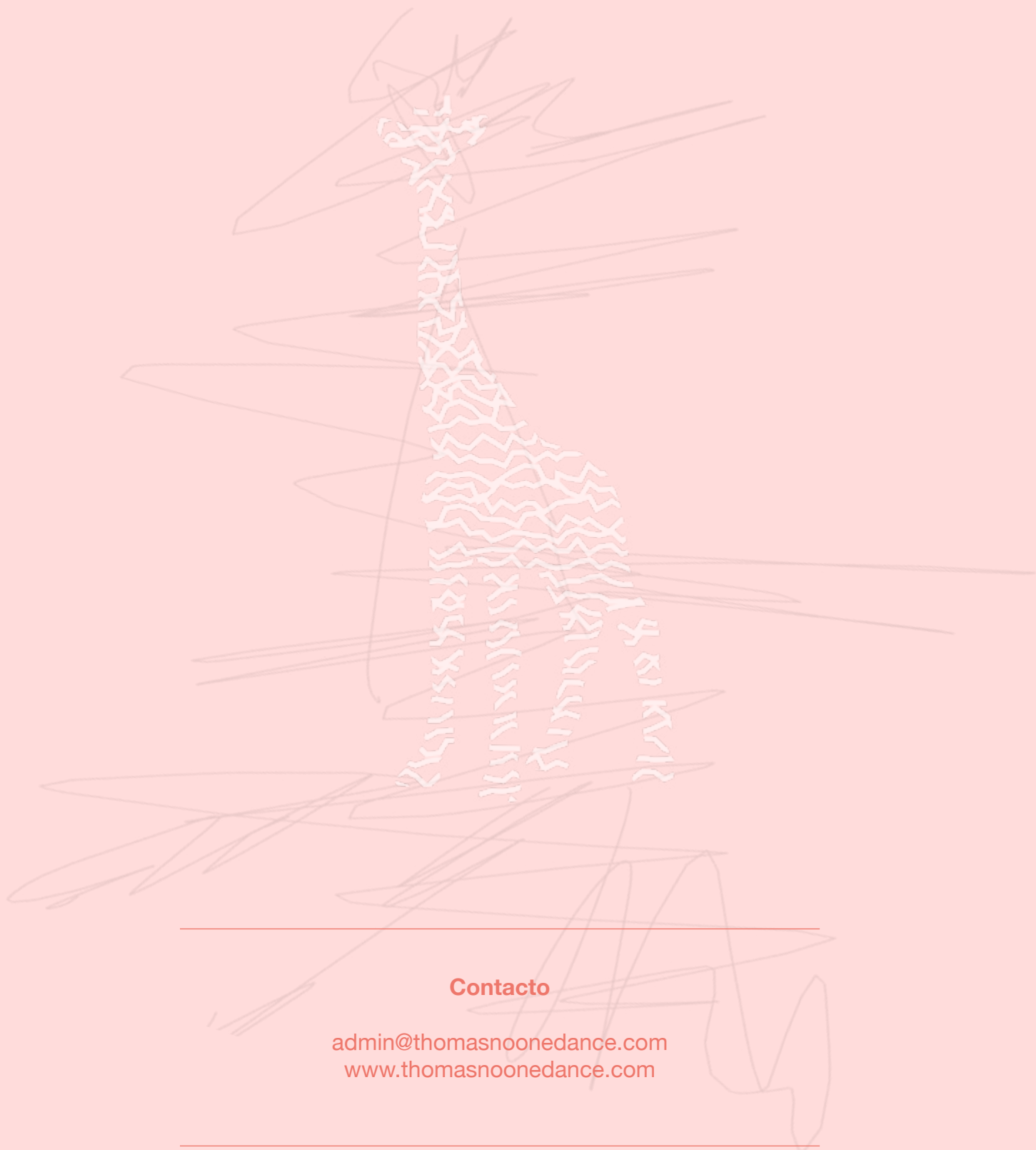
Berta Martí, intérprete Tras su formación entró en IT Dansa y paralelamente empezó a trabajar con la compañía de marionetas Per Poc, dirigida por Santi Arnal. Actualmente es bailarina freelance y trabaja con Thomas Noone Dance, Cía. Per Poc, Jacob Gómez o Adrián Vega y lo compagina con proyectos personales.

Joel Mesa, intérprete Graduado en Danza Contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona, ha bailado en compañías de Inglaterra, Polonia y Holanda y desde que volvió a Barcelona con Taiat Dansa, Javier Guerrero, Jesús Rubio, Leftlovers y Thomas Noone y OtraDanza.

Thomas Noone Dance

Jirafa

Contacto

admin@thomasnoonedance.com
www.thomasnoonedance.com

Thomas Noone Dance