

IMPOSTOR ROT209MI

Una conversación con los fragmentos de uno mismo en búsqueda de la unidad

THOMAS NOONE DANCE

En 2019 estrené *After the party*, un solo que combina gesto, títeres y danza con el que he estado de gira desde entonces. Bailando y actuando con el títere estos años he descubierto la infinidad de posibilidades de movimiento que ofrece, su delicadeza y sutilidad, así como las respuestas emocionales, sorprendentes y hermosas, que provoca en el público. Esto me ha llevado a seguir investigando la integración del movimiento con los títeres para, con el conocimiento adquirido, llevarlo a un lugar diferente, más abstracto y sutilmente distinto de la línea establecida en *After the party*.

Actuando he tomado conciencia del objeto y de su impronta estética. Las esculturas de su creador, Andre Mello, impactan en el espectador. Veo además que ha influido en mi forma de bailar, porque al manipularlo me muevo de una forma singular que casi siempre parodia a la marioneta. Esta correlación "simbiótica" dicta el vocabulario a partir del cual crear un nuevo solo fusionando títeres y danza, aunque en esta ocasión su objetivo es encontrar el equilibrio entre bailarín y títere; partiendo de dos seres se fusionarán en una sola entidad.

MOTIVACIÓN

Además del enfoque puramente técnico de moverme con el títere, hay un interés conceptual relacionado con un diálogo interno, una conversación con un alter ego, imaginario o aparentemente real. En un encuentro en Roma posterior a *After the Party*, la escultora Maria Angela Piga me explicó que la pieza le había recordado a un cuento de Edgar Allan Poe de 1932 titulado "Le Duc de l'Omelette". Su lectura me llevó hacia una reflexión sobre lo que consideramos nuestros demonios internos, cómo se podría visualizar el diálogo íntimo con uno mismo, examinando quién es el alter ego al que nos dirigimos y cómo influye en nuestra autopercepción. También me interesaba la idea de reconocer los defectos, el lado más oscuro de cada uno.

Conversaciones posteriores con otros artistas y amigos me orientaron hacia el concepto de dualidad, a las formas en que percibimos el bien y el mal. En la investigación apareció mi herencia hindú y el shivaísmo. De esta idea surgió la de la contemplación, que reafirmó el concepto de una pieza meditativa en la que la lucha por el equilibrio es el objetivo. Tal vez la intención sea simplemente esa, un retrato, una observación sin juicio, un viaje para encontrar el equilibrio, o incluso la paz.

LA MARIONETA

Al proponer la idea a Andre Mello se unieron varios conceptos, abriendo el debate hasta llegar a la propuesta de un títere de múltiples extremidades que se ensamblan y dos cabezas. El torso de la marioneta será semirrígido, adquiriendo forma figurativa solo cuando se manipule, con una ductilidad singular según la tensión utilizada durante su manipulación.

La idea es activar el movimiento con las partes individuales - brazos, cabezas o torso-, así como la manipulación del títere combinando todas ellas. Esto me permitirá un control para jugar con el nivel de animación de una forma más abstracta que con una marioneta completa.

En un nivel visual simple, la marioneta adopta forma humanoide con la suma sutil de rasgos animales e influencias de los mitos sánscritos, jugando con la androginia y el dualismo. No se hará referencia directa a ninguna imagen en particular ya que no hay intención de invocar una mitología o forma específica.

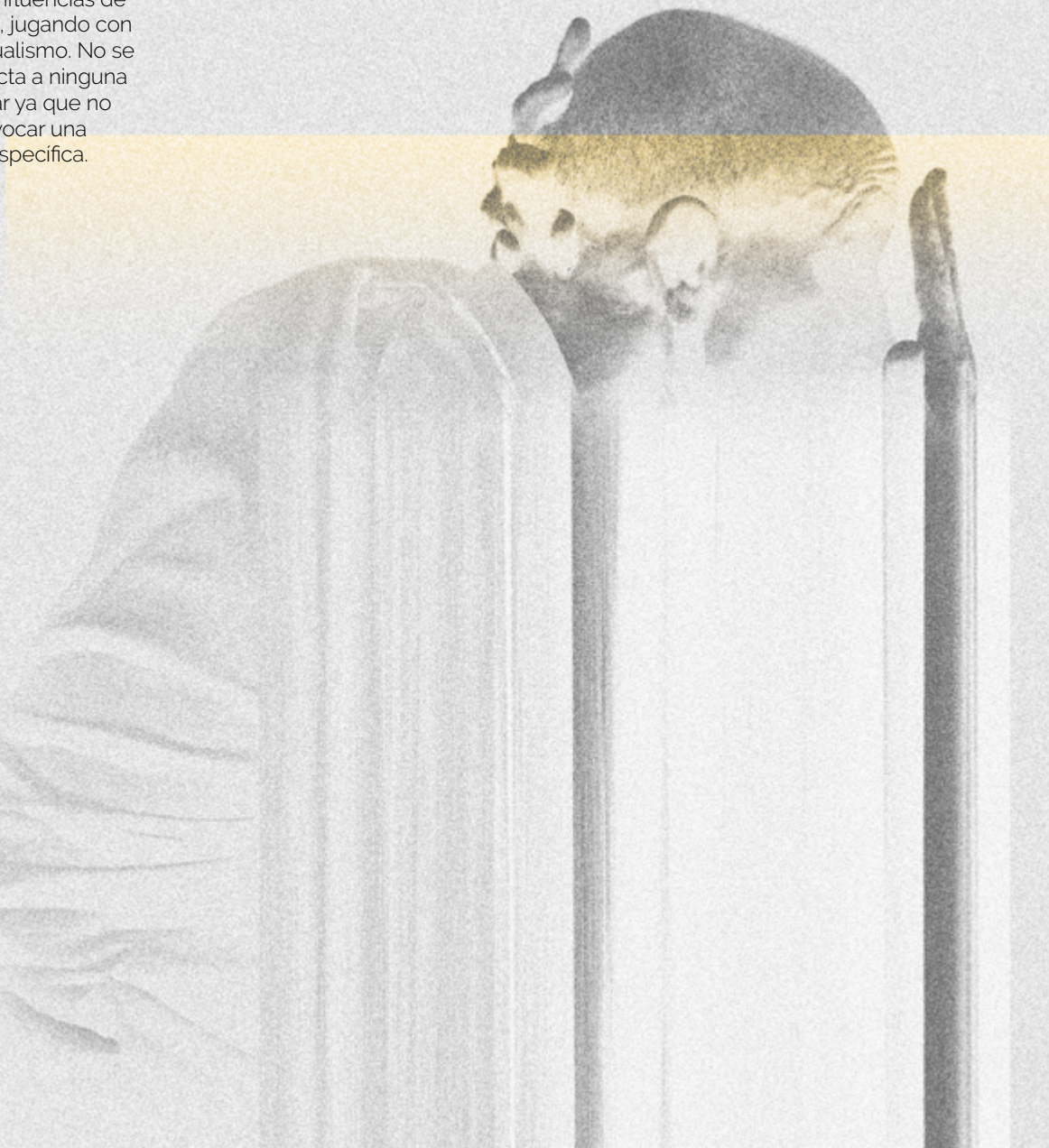
ESPACIO ESCÉNICO

La acción sucede en un espacio imaginario, íntimo pero atemporal, indefinido, sin decorado. Una instalación de luz compuesta de tiras LED colgará sobre el escenario. La luz se convierte en el espacio, definiendo y delimitando, creando una miríada de estados y ambientes, una sutil variación de color infinitesimal y movimiento provocada por la luz.

El concepto de luz como escenario no es nuevo en mi trabajo, lo he ido desarrollando en trabajos anteriores como *Less*, *Beneath* o *Medea*. La idea de crear ambientes ricos y sugerentes a partir de un espacio aparentemente vacío es una línea en la que sigo investigando.

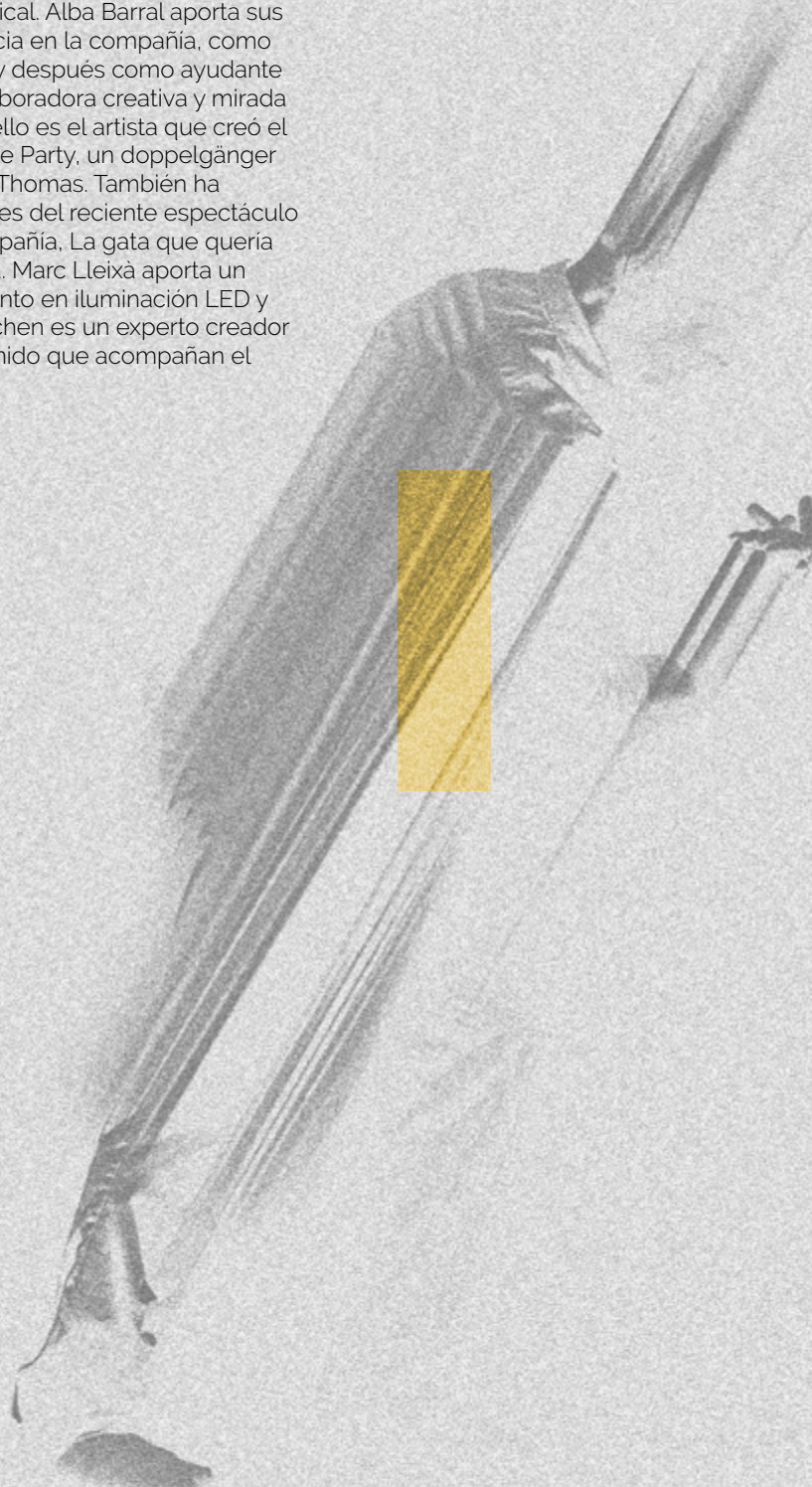
PAISAJE SONORO

Del mismo modo que la iluminación, imagino la música como un manto sonoro del que emergen melodías y ritmos mientras la marioneta o mi cuerpo pasan de un estado neutro a ser algo vivo. El uso de contrastes, como la voz frente a texturas electrónicas, instrumentos reales junto a sonidos, son metáforas de las acciones que se desarrollan.

COLABORADORES

Junto a mí en este proyecto estarán Alba Barral como asistente coreográfica, Andre Mello en la creación del títere, Marc Lleixà en el diseño de iluminación y Jim Pinchen en la composición musical. Alba Barral aporta sus años de experiencia en la compañía, como bailarina primero y después como ayudante de dirección, colaboradora creativa y mirada externa. André Mello es el artista que creó el títere para After the Party, un doppelgänger excepcional para Thomas. También ha creado los animales del reciente espectáculo familiar de la compañía, La gata que quería cambiar la historia. Marc Lleixà aporta un amplio conocimiento en iluminación LED y mapping. Jim Pinchen es un experto creador de texturas de sonido que acompañan el movimiento.

THOMAS NOONE es bailarín, coreógrafo, director de escena y docente. Como creador sus piezas tienen un estilo singular, gestual, físico y atlético. Reside en Barcelona, donde tiene su propia formación, TND, creada en 2001, compañía asociada con el SAT! Teatre desde 2005. En los últimos años ha creado más de una treinta de producciones para TND. Como coreógrafo invitado ha firmado piezas para otras compañías como el Ballet de Basilea (Suiza), TanzTheater de Munster (Alemania), Norrdans (Suecia), Ballet du Rhin (Francia), Company E (Washington), Stopgap (Reino Unido) y Muse-Kyo (Japón), esos dos últimas dedicadas a la danza inclusiva profesional. El 2017 creó Many por la Producció Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya.

Es director artístico del festival Dansat! en el SAT! Teatre desde 2006 y asesor de la programación de danza regular del teatro. Organiza colaboraciones internacionales en el mismo teatro.

ALBA BARRAL Graduada por la escuela superior de danza contemporánea Artez Instituto of the Artes (Arnhem, Holanda) trabajó con las compañías Leine & Roebana y Suzy Blok en Ámsterdam. Entró a TND el 2008 y desde entonces es miembro estable de la compañía. Desde el 2012 también forma parte del proyecto Camaralucida, dirigido por Lautaro Reyes y colabora con La Veronal como bailarina y repetidora. Como coreógrafa, ganó el primer premio en el Certamen Coreográfico de Sabadell y en el Certamen Coreográfico de Sevilla con la pieza que creó "Capítulo Y" (2009), cocreada junto a Horne Horneman. Ha acompañado a Thomas Noone en diferentes talleres y clases vinculados a la actividad pedagógica de la compañía, incluyendo el proyecto Dancing Bodies y los talleres de la técnica propia Reducción Consciente.

ANDRÉ MELLO

Artista brasileño, colaborador regular de Duda Paiva. Escultor especializado en la creación de títeres, se encargó de la construcción del títere por el espectáculo de Thomas Noone After the party, con la cual consiguió una increíble réplica del bailarín, un títere de sorprendente expresividad y gran maleabilidad. También ha creado los títeres del espectáculo familiar La gata que quería cambiar la historia.

JIM PINCHEN

Multi instrumentista, compositor y vocalista. Pinchen, ha trabajado extensamente en varios estilos incluyendo rock, funk, soul, jazz, ritmos latinos, clásico, electro, dubstep, drum & bass y géneros experimentales. Desde el inicio de su carrera ha colaborado 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. Ha colaborado con TND en la creación de más de una docena de sus bandas sonoras. Ha creado más de una docena de composiciones musicales para obras de Thomas Noone.

MARC LLEIXÀ

Formado en imagen y sonido y especializado en imagen fílmica. Desde 2001 forma parte del departamento de iluminación de la Fundación Teatre Lliure de Barcelona, desde 2013 como jefe de iluminación. Realiza diseños de iluminación y audiovisuales para artistas como Juan Carlos Lérica, Àlex Rigola, Xavier Albertí, Maria Arnal y Marcel Bagés, Julio Manrique o Juan Carlos Martel.

IMPOSTOR ROT209MI

COLABORADORES

SAT! Sant Andreu Teatre (Barcelona, España) / Orbita Spellbound – Centro Nacional de
Producción de Danza del Teatro Palladium (Roma, Italia) / Roxy Center (Ulm, Alemania)
Lefkosia Dance House (Nicosia, Chipre)

Contacto

admin@thomasnoonedance.com
www.thomasnoonedance.com