

ROPA
ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS

SOCARREL.

Barro, movimiento, tradición
y paisajes sonoros electrónicos
basados en el binomio
hombre-naturaleza

SOCARREL /3/
PUESTA EN ESCENA /4/
AMBIENTE SONORO /5/
EL MÉTODO DE OLIVAN /6/
EQUIPO CREATIVO /7/
FICHA ARTÍSTICA /11/
CONTACTO /12/
ENLACES /13/

SOCARREL nace de la fusión del movimiento, la electrónica y la polifonía tradicional de las manos de la esencia experimental, curiosa e innovadora de Roberto Olivan, con la complicidad del bailarín y creador Magí Serra, el grupo de música polifónica tradicional occitana Vox Bigerri, el músico electroacústico belga Laurent Delforge y la colaboración del ceramista Joan Panisello.

PASAJES QUE REFLEXIONAN SOBRE NUESTRA EXISTENCIA, QUE CONFRONTAN Y RECONCILIAN LOS ELEMENTOS NATURALES CON UN PRESENTE DESARRAIGADO DE NUESTROS ORÍGENES.

SOCARREL explora los orígenes de la cultura tradicional e interpreta una versión actual del vínculo con los elementos esenciales propios de los rituales tradicionales, en estos momentos globalmente revueltos y confusos, donde las prioridades están prácticamente desorientadas.

TRAGEDIA Y RECONSTRUCCIÓN

La obra es un ritual de llamada a la consciencia, a la contemplación de todo aquello que entendemos como una fuerza por encima de nuestra propia existencia. Una referencia a la realidad actual donde todo aquello intangible necesita atención con urgencia para reinventar una relación respetuosa, equilibrada y orgánica con la naturaleza.

PUESTA EN ESCENA

Naturaleza y cuerpo se unen a través de la danza, los cantos tradicionales y el barro. El conjunto nos traslada a una danza tribal donde dos figuras batallan a un ritmo marcado por una composición polifónica acompañada de música electrónica. Los lenguajes artísticos se entremezclan para gestar una danza que adquiere cierto carácter escultórico a partir de las piezas de barro que cubren a los bailarines y que simulan objetos de defensa, como dos guerreros que se preparan para la batalla, como dos héroes que quieren bailar.

Así, los dos hombres se despojan de sus vestimentas para cubrirse con armaduras

hechas de barro. Un barro maleable, una materia con una capacidad de transformación extraordinaria dependiendo de las manos que la modelan. Sin embargo, ¿qué sería el barro sin el agua? Tierra seca, estática y estéril. Lo mismo que seríamos nosotros sin la naturaleza.

De alguna manera, los dos guerreros se mantienen arraigados a la naturaleza a través de su danza, siendo esta una forma de expresión tan primitiva como la vida misma, uno de los fenómenos más universales e instintivos que caracterizan al hombre, porque nace de nuestro interior, desde una profundidad que clama por salir.

AMBIENTE SONORO

La fuerza de la naturaleza resuena por todo el escenario a través de los cantos inspirados en las canciones tradicionales del Pirineo occitano. La energía de las cuatro voces occitanas se eleva gracias al acompañamiento electroacústico, generando un paisaje sonoro vibrante con unas voces que brotan de los abismos de sus cuerpos para impactar en quien contempla la pieza.

EL MÉTODO DE OLIVAN

El vaivén de Roberto por el mundo ha marcado claramente su forma de interpretarlo a partir de productos de calidad sostenidos en dos pilares fundamentales: un profundo trabajo de investigación y la interiorización de los lenguajes por parte de los intérpretes, donde el valor de la persona prevalece sobre el personaje. El resultado es un lenguaje más íntimo, innovador y arriesgado, que busca huir de los convencionalismos y avanzar hacia las Artes Escénicas del futuro.

El entendimiento de Olivan sobre el movimiento ha dado lugar a la creación de un estilo personal resultado de la combinación de aproximaciones a diversas disciplinas artísticas. Es el trabajo de un movimiento heterogéneo, donde se conjugan diferentes vertientes de las Artes Escénicas para transformarse en un viaje personal de las emociones más privadas hacia la universalidad en común.

Pero la metodología avanza un paso más allá. El punto de partida es entender que no nos limitamos a personajes, sino a personas con una carga personal, sensible, humana y cotidiana capaz de transmitir sensaciones

verdaderas y naturales a través del movimiento. Se parte de la personalidad de cada artista elegido con una intención previa muy específica, presentando una idea sobre el escenario que el mismo Olivan estimula en sus intérpretes, sin imposiciones ni restricciones. Es un experimento-exploración de búsqueda para encontrar las diversas formas de ver y vivir esta cuestión en concreto, donde el resultado se transforma en el embrión de la misma creación artística, generando una respuesta en el artista y una reacción en el espectador.

El perfeccionamiento de esta metodología ha dado vida a múltiples producciones de la compañía de Olivan, como *Cuculand Souvenir* (2018), *Lonely Together* (2014), *A Place to Bury Strangers* (2013), *Universal Melody* (2011), *Mermaid's Call* (2009), *Homeland* (2006), *De Farra* (2003) o *Natural Strange Days* (2001). Y también a la creación de obras para formaciones externas, como *O Kiosco das Almas Perdidas* (2008), para el Centro Coreográfico Galego; *In the Name of the Land* (2007), para la Compañía Nacional de Islandia, o *Sunny Side Up* (2006), para la Vertigo Dance Company de Israel, entre otros.

EQUIPO CREATIVO

Bailarín

ROBERTO OLIVAN

(Cataluña)

Director de la compañía de danza Roberto Olivan Performing Arts y fundador y director artístico del Festival Deltebre Dansa, este coreógrafo y bailarín catalán con sede en l'Obrador - Espai de Creació en Deltebre, vive y trabaja de forma internacional. Formado en el Institut del Teatre de Barcelona y en la escuela P.A.R.T.S. de Bruselas, donde fundó su compañía en 2001, Roberto cuenta con una larga e intensa trayectoria profesional. Ha bailado bajo la dirección de prestigiosos creadores como Anne Teresa De Keersmaeker, Robert Wilson, Tom Jansen o Josse de Pauw. Aparte de las producciones de su compañía, ha creado encargos para compañías de danza, universidades, escuelas, conservatorios y centros de danza de todo el mundo.

Su carrera ha sido muy versátil. En los últimos años, también ha estado impartiendo clases y talleres alrededor del mundo, se ha desarrollado como coreógrafo y bailarín en el sector cinematográfico y ha sido director artístico de importantes eventos. Su intensa y amplia carrera es reconocida a escala nacional e internacional: Premi Nacional de Cultura 2014 (Cataluña), Premi Ciutat de Barcelona 2013 (Cataluña), Premio FAD Sebastià Gasch de las Artes Parateatrales 2012 (Cataluña) y Premio a la Creación Contemporánea SACD 2001 (Bélgica). También ha sido nominado a premios como Las Lunas del Auditorio 2015 (México) o el premio Storm of The Year 2013 (Polonia), entre otros.

Bailarín
MAGÍ SERRA
(Cataluña)

Magí es un intérprete y creador residente en Barcelona. Su trabajo mezcla, indiferentemente, la modernidad y la tradición, la naturaleza o la civilización, la danza o un simple paseo. Muy simple o complicado.

De 2009 a 2013 trabajó en diferentes producciones como “Mashinenhalle” de Christine Gaigg, “El Mur” de Carolina Alejos, “Subtalk” o “El jardín maravilloso” de Factoria Mascaró. Como creador de CollectifPops, realizó sus primeros trabajos en el Festival Peralada, en el Certamen de Madrid, en La Caldera o en Fira Mediterrània de Manresa. En 2013 empezó a trabajar con Roberto Oliván en la pieza “A place to bury strangers” y en 2015 trabajó para GN/MC en “Time Takes The Time Time Takes”. Con estas producciones ha viajado por toda Europa y más allá.

En 2017 comenzó a trabajar con Roser López en el dúo callejero “Hand to Hand” y la pieza de grupo “Trama”, estrenada en 2019. En 2018 también comenzó dos nuevos duetos con Lali Ayguadé “Sa Mateixa” y Roberto Oliván “Socarrel”, dos proyectos inspirados en la música y el baile popular.

Como creador, estrenó su primera creación “Esvorell” en Fira Mediterrània de Manresa en 2016 y su solo “La mesura del detall” en el Festival Sismògraf 2018. Actualmente está trabajando en dos nuevos proyectos: “Brots” con el músico Arnau Obiols y “COSSOC” con Anamaria Klajnšček. También está trabajando en una investigación de movimiento que quiere conectar la técnica de lanzamiento y el trabajo de asociación.

Música polifónica tradicional

VOX BIGERRI

(Francia)

Inmerso en el entusiasmo que desprende la polifonía espontánea que vibra durante las celebraciones pirenaicas, Vox Bigerri es un coro profesional de cinco artistas cantantes dedicados a las polifonías de los Pirineos, Bigorre, Béarn, País Vasco y Cataluña. Creado en 2004, el grupo ha dado más de 400 conciertos en Europa. Con el sello de la autenticidad de la voz pirenaica, el grupo trabaja constantemente los numerosos aspectos de la voz mineral liberando armónicos, bañados en la fluidez

y vigorosidad del canto pirenaico. Vox Bigerri se reafirma ahora como uno de los grupos principales dentro de la polifonía, siendo invitado a muchos festivales para revelar a un público amplio esta riqueza musical y cultural.

Grupo de tradición y creación, el trabajo sobre el sonido mineral tradicional sirve de material para desarrollar un enfoque actual, combinando patrimonio y modernidad, de manera desinhibida y lúdica; los cantantes de Vox

Bigerri se dedican así a un enfoque innovador, siguiendo las huellas de los antiguos maestros que, con la ayuda del sonido, crean momentos únicos, versiones únicas, momentos para vivir.

Combinando profundidad, naturalidad, humor y fusión de voces, así como el deseo de nutrir las raíces y hacer crecer las ramas del futuro, Vox Bigerri ve la tradición como un pájaro en vuelo y no como un pájaro en una jaula, permitiendo la libertad y compartiendo el arte musical sin límites.

Música electrónica

LAURENT DELFORGE

(Bélgica)

Laurent es un artista sonoro, compositor y músico establecido en Bruselas. Estudió música electroacústica y composición acusmática con compositores como Annette Vandegorne, Bernard Parmegiani, François Bayle o Philippe Mion en el Royal Conservatory de Mons (Bélgica). En 2008, cursó el máster de composición de música electroacústica. Sus campos de investigación se centran en la escultura de sonido puro, la música acusmática, la improvisación instrumental salvaje, la música orquestal contemporánea y las canciones de cuna con texturas rítmicas.

Asimismo, compone para campos de creación como la danza contemporánea, instalaciones de diseño en movimiento, mapping arquitectónico, cine y circo, etc., colaborando con coreógrafos de todo el mundo (Roberto Oliván, Katja FM Wolf, Roberto Magro, Jose Besprovany, etc.).

FICHA ARTÍSTICA

Dirección artística

Roberto Olivan

Creación e intérpretes

Magí Serra, Roberto Olivan

Música electrónica

Laurent Delforge

Vox Bigerri (música en vivo)

Pascal Caumont, Fabrice Lapeyrere,

Bastien Zaoui, Régis Latapie

Diseño de iluminación

Ignasi Solé

Producción

ROPA - Roberto Olivan Performing Arts

Coproducción

Fira Mediterrània de Manresa,

Mercat de les Flors

Colaboración

Festival ÉSDANSA de Les Preses

Fotografía y video

Vèrtex Comunicació

Agradecimientos especiales a

Joan Panisello i Gisela Colell

CONTACTO

Management

NÚRIA MARTÍ

management@robertoolivan.com

Tel. (+34) 653 308 280

www.robertoolivan.com

Dirección artística

ROBERTO OLIVAN

direccio@robertoolivan.com

Tel. (+34) 664 061 506

www.robertoolivan.com

SOCARREL ENLACES A VÍDEO

Teaser 1

Teaser 2

Versión integral exterior

Versión integral en sala

ROPA ROBERTO OLIVAN
PERFORMING ARTS

www.robtoolivan.com | www.deltebredansa.com | www.espailobrador.com