

★ ROBERTO OLIVAN ★

GOLD

*Este espectáculo reflexiona sobre la riqueza de la diversidad,
sobre las verdades interiores, las normalidades cotidianas y
el oro —la luz— que todos llevamos dentro*

Gold	03
La música	05
El espacio escénico	05
Ficha artística	07
Equipo creativo	08
Contacto	12
Enlaces	12

GOLD

En GOLD Olivan hace confluír sobre la escena bailarines con perfiles muy diversos que conforman una paleta de colores que responde a un reflejo de la pluralidad social: una bailarina de raíces gitanas, un bailarín con acondroplasia, una intérprete con toda la fuerza de su juventud y las consiguientes fragilidades confrontadas propias de su generación y él mismo, con todo su bagaje, trayectoria y edad. Una **cuidada selección de intérpretes** que exponen particularidades genuinas de sus perspectivas personales.

Desde un presente en el que el ser humano se puede llegar a desorientar por el brillo que desprenden las apariencias, **GOLD invita a la convivencia, la tolerancia, la diversidad y la aceptación de uno mismo.** Se trata de un espacio en el que el individuo, pese a su vulnerabilidad, enfrenta los retos y obstáculos de la vida, porque la belleza también forma parte de la fragilidad. De hecho, la verdadera belleza podría no estar en la superficialidad de algunos de los modelos que hoy mitificamos y que pueden confundir nuestra admiración, sino en los que a menudo pasan desapercibidos o ignoramos. La verdadera luz, que no ciega sino que enriquece, habita en lo desigual, en la autenticidad. Por todo ello, en GOLD, la acción de los intérpretes se embarca en una reflexión sobre

el dualismo entre profundidad y superficialidad, hablando del carácter propio y genuino que a veces intentamos camuflar y evitamos exponer.

Uno de los rasgos inéditos de esta nueva creación de Roberto Olivan es que se trata de un **espectáculo pensado para todos los públicos.** Es la primera vez que el coreógrafo se enfrenta al reto de realizar una creación dirigida también a un público joven. Esta pieza nace con la voluntad de evidenciar ante la audiencia que todos somos sensibles y frágiles, pero también fuertes, orgullosos, creativos y con espíritu de superación. La obra, de sesenta y cinco minutos, ofrece varias capas de lectura y sumerge al espectador (tanto el joven, como el adulto) en un viaje hacia un emocionante abanico de sensaciones.

“Creo que cada vez es más urgente llevar al teatro las inquietudes, problemas del mundo. Así fue siempre, y hoy menos que nunca tenemos derecho a entretenernos en los laberintos estéticos del arte por el arte. Grande es ser artista; pero necesario es servir... y el teatro puede, debe, prestar espiritual servicio.” Alejandro Casona

LA MÚSICA

Una de las fuentes de inspiración para esta creación, han sido las historias del poema hindú Mahabharata a las que nos acerca la música original del compositor Riccardo Nova, con quien Olivan ha querido colaborar. 'Mahabharata' sirve de guía y simbología para la construcción de este viaje iniciático de la simbología india y habla de la posible llegada del fin de la humanidad, después de una edad de oro seguida de sucesivos períodos de declive e involución.

Riccardo Nova presenta una composición musical hindú con percusión y base electroacústica, creadora de atmósferas que giran en torno al concepto sobre si hemos llegado al final de la humanidad o, por el contrario, estamos a punto de dar el paso hacia una nueva edad de oro, más empática, más emocional, más generosa, digna, tolerante y honesta. Quizás podemos renacer después de esta autodestrucción, quizás hay esperanza todavía para salvarnos de las injusticias, la soledad y el egoísmo. La interpretación de esta banda sonora original corre a cargo de Icarus vs Muzak ensemble, un grupo formado por tres percusionistas y un cuarto músico en la guitarra y el bouzouki.

EL ESPACIO ESCÉNICO

El diseño del espacio se muestra limpio y libre de objetos decorativos que roban la atención del espectador. La luz, el sonido y los cuerpos de los intérpretes son el principal foco de la pieza. El dispositivo escénico está formado por tres estructuras metálicas expresamente construidas para este espectáculo, con espejos adheridos que simbolizan la luz que desprende el oro, el reflejo del carácter auténtico y valioso. A todo ello, habrá que sumar una cuarta estructura desconocida e inexistente,

como simbolismo de la era que, como decíamos antes, está por llegar. De esta forma se quiere simbolizar la sucesión de las cuatro eras que describe la mitología india, unos ciclos que se complementan entre sí, y forman parte de un juego universal donde las caídas, los fracasos y las catástrofes conviven con las victorias, los logros y la creatividad. Cada era se identifica con un tipo diferente de metal: Krta = oro, Tretā = plata, Dvāpara = bronce, Kali = hierro.

FICHA ARTÍSTICA

Concepto, creación y dirección artística Roberto Olivan

Intérpretes Encarni Sánchez Mesa, Ilies Benyahya-Ounich,
María Arronis i Roberto Olivan

Creación y dirección musical Riccardo Nova

Interpretació musical Icarus vs Muzak ensemble

Bouzouki y Guitarras Giorgio Genta

Percusión Marco Lazzaretti, Francesco Pedrazzini, Matteo Rovatti

Asesoramiento a la dramaturgia Encarni Sánchez Mesa

Texto Susy Shock

Diseño de iluminación Sylvia Kuchinow

Coordinador técnico Oriol Ibañez

Técnico de iluminación Jordi Fusté

Técnico de sonido Simone Copellini

Espacio escénico ROPA/Roberto Olivan Performing Arts

Vestuario y attrezzo Andrej Mikulasek & DH Company

Fotografía Jesús Robisco, Ernest Sesé

Video Akash Dixit (Urban Fakir Films)

Comunicación y prensa Bluverd Comunicació

Management MGM Marta-Guamán-Management.

Producción ROPA/Roberto Olivan Performing Arts

Coproducción Mercat de les Flors (España), L'OBRADOR Espai de
Creació (España) e Icarus Ensemble (Itàlia)

Con el apoyo de ICEC/Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya (España), Regione Emilia-Romagna, ATER Fondazione,
Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, Editore Casa Ricordi (Milano)
y Auditori Felip Pedrell / Ajuntament de Tortosa

Agradecimientos especiales Josep Pinyol, Greta Díaz, Joan Guijarro,
Nerea Aguilar, Joaquim Noguero, Oscar Bermejo, Joan Xancó, Rocío
Gisbert y Sol Picó.

EQUIPO CREATIVO

Roberto Olivan | Concepto, dirección artística e interpretación

Creador internacional, inicia su formación en el Institut del Teatre de Barcelona y en la escuela P.A.R.T.S. de Bruselas. Roberto es el director de ROPA/Roberto Olivan Performing Arts, compañía de artes escénicas que nace en Bruselas en 2001 y que actualmente tiene su sede en L'OBRADOR Espacio de Creación, en Deltebre. También dirige el Festival Deltebre Dansa, evento internacional celebrado anualmente desde 2004 y del que también es el fundador. Será la capital belga el punto clave en la solidificación de su trayectoria artística. Da sus primeros pasos como bailarín profesional trabajando en la prestigiosa compañía Rosas, dirigida por Anne Teresa De Keersmaeker, y ha bailado bajo la dirección de los reconocidos creadores Robert Wilson, Tom Jansen y Josse de Pauw. La carrera internacional de Roberto es muy versátil. Aparte de las propias producciones de ROPA, Roberto se ha consolidado como coreógrafo y bailarín, crea encargos para compañías de danza, universidades, escuelas, conservatorios y centros de danza de todo el mundo, así como en el campo del cine.

En el campo de la docencia, Roberto imparte clases y talleres por todo el mundo. Ha sido el director artístico de importantes eventos culturales y miembro del jurado en varios concursos de danza. Ha participado en encuentros sectoriales del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y forma parte del Consejo Asesor de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el área de las Terres de l'Ebre. Una carrera intensa reconocida mundialmente: Premio Cultura Deltebre 2017 por el Festival

Deltebre Dansa (Cataluña), Premio Nacional de Cultura 2014 (Cataluña), Premio Ciutat de Barcelona 2013 (Cataluña), Premio FAD Sebastià Gasch de les Arts Parateatrals 2012 (Cataluña), premio SACD de la Création Chorégraphique 2001 (Bélgica) y Premio a la Creación Contemporánea SACD 2001 (Bélgica) de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, además de varias nominaciones.

Encarni Sánchez Mesa | Bailarina y asesoramiento a la dramaturgia

Barcelona, 1982. Bailarina todoterreno. Es titulada en danza contemporánea por el Institut del Teatre de Barcelona y profesora de danza, movimiento escénico y preparación física. Ha realizado múltiples talleres y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Cofundadora e intérprete de la Cía de teatro-danza documental Vostok Collective. Actualmente, compagina la docencia con su trabajo de intérprete, asistente de dirección y coreografía de Sol Picó cia de danza, intérprete en la cía Vero Cendoya, asesora de movimiento escénico e intérprete en la nueva producción de la directora de teatro Magda Puyo.

Ilies Benyahya-Ounich | Bailarín

París, 1995. Actor, bailarín y persona con discapacidad que vive en París. Empieza a bailar desde 2018. Se forma sobre todo en Hiphop y danzas urbanas como dancehall y afro pero también en streetjazz y recientemente durante la pandemia en danza contemporánea. En 2021 trabajó en los Juegos Paralímpicos de París. El septiembre pasado trabajó como bailarín en el videoclip de un importante cantante de Francia, Patrick Bruel, en su nueva canción «À la santé des gens que j'aime»

María Arronis | Bailarina

Barcelona, 2000. Empezó a bailar a los 12 años en una pequeña escuela de Altafulla, donde se formó en bailes latinos. Cuatro años más tarde se interesa por las danzas urbanas y el clásico. A los 18, inicia una formación en Comedia Musical durante dos años, en la escuela Coco Comín, que

abarcaba estilos como jazz, modern-jazz, hip-hop y claqué, entre otros. En esta escuela también aprende clases de interpretación y canto. Posteriormente, se forma en danza contemporánea durante un año en la escuela Área Escuela de Danza y Creación. Este último año ha seguido su formación como becada en la escuela Descalzinha Dansa, en Madrid. Éste es su primer trabajo como bailarina profesional.

Riccardo Nova | Creación y dirección musical

Segraduó en flautay composición en el Conservatorio de Milán y en la Academia de Siena. Su música ha sido interpretada por las principales formaciones mundiales, como Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Ensemble L'itinéraire e Ictus Ensemble Ensemble Musik Fabrik. En 1993 se traslada al sur de la India para estudiar su música, convirtiéndose en uno de los principales expertos de Occidente. En 2003 compuso la música para el espectáculo 'MA' de la compañía de danza Akram Khan. En 2006 colabora con PAN SONIC y crea 'Thirteen @ terror generador' para orquesta sinfónica y grupo de techno, seleccionado en la International Rostrum of Composers (París, 2007). En 2012 compone la música de Ninteen Mantras con Shantala Shivalingappa y Giorgio Barberio Corsetti. Actualmente, trabaja en una suite instrumental de su proyecto de ópera MahAbhArata para el Ensemble Musik Fabrik de Colonia. Ha colaborado con Icarus Ensemble en diversas circunstancias tanto en el ámbito internacional (Stuttgart, Zagreb, Niza, Berkeley, El Cairo y Alejandría en Egipto) y nacional (Bienal de Venecia y diversas producciones del festival Aperto del que fue compositor residente durante tres años).

Icarus Ensemble | Producción musical

<https://www.icarusensemble.it/>

El Icarus Ensemble nació en 1994. Desde entonces ha presentado sus trabajos en: México, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Gales, Japón, Suiza, Croacia, Francia, Egipto, Alemania, Azerbaiyán, Indonesia, Lituania, Irlanda, Rumanía y Moldavia. En Italia ha actuado en casi todas las grandes instituciones y festivales (tres participaciones en la Bienal de Venecia, la última con Matteo Franceschini premiada con el León de Plata en 2019). En otoño 2021 fue el ganador del concurso organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para el proyecto Vivere all'italiana in musica. Son invitados habituales de las emisiones de la radio Rai y sus conciertos han sido emitidos por las redes nacionales japonesas, mexicanas, argentinas, holandesas, francesas y suizas, rumanas y azerbaiyanas. Han grabado para Ricordi, Stradivarius, Bottega Discantica, Sincronie, Ariston y Spaziomusica.

Icarus vs Muzak ensemble | Interpretación musical

<https://icarusvsmuzak.com/>

Éste es un grupo de música italiano con una importante presencia en los principales festivales internacionales desde 1994. Entre sus apariciones, destacan tres participaciones en la Bienal de Venecia, seis en la Bienal de Zagreb y cuatro en el festival Cervantino de Guanajuato en México. Icarus ha actuado en cuatro continentes interpretando a los principales compositores vivos, a menudo en estrenos mundiales. Entre las pasadas colaboraciones destacan Christian Boltanski, Yoshi Oida; Icarus vs Muzak recoge el legado de los ensembles adultos.

CONTACTO

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

ROBERTO OLIVAN
direccio@robertoolivan.com
Tel. (+34) 664 061 506
www.robertoolivan.com

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

NÚRIA MARTÍ
produccio@robertoolivan.com
Tel. (+34) 653 308 280
www.robertoolivan.com

DISTRIBUCIÓN

MGM Marta-Guzmán-Management
martaguzmanmanagement@gmail.com
Tel. (+34) 649 871 563

Instagram: ropa_robertoolivan

Facebook: robertoolivanperformingarts

Twitter: robolivan

Youtube: www.youtube.com/channel/UC3HFsNValAxX3ls1utpe42Q

ENLACES

Link a Teaser 1

www.youtube.com/watch?v=Rn7cLu-E4pE

Link a Teaser 2 / con música en directo

<https://youtu.be/9fLGdL1x090>

Link a versión integral

www.youtube.com/watch?v=iiBxHuQSADA

Duración del espectáculo: 65'

ESTE ESPECTÁCULO SE PRESENTA EN TRES VERSIONES:

- > Espectáculo sin música en directo
- > Espectáculo con música en directo
- > Espectáculo con música en directo y cantantes en directo procedentes de la India.

'LA FUERZA DE LA VIDA NORMAL'

Por Joaquim Noguero

“¿Qué cuerpo, si los hay muy diferentes? El cuerpo de los anatomistas y los fisiólogos, el cuerpo que ve y del que habla la ciencia... Pero también hay un cuerpo gozoso cargado de relaciones eróticas, sin relación alguna con el primero.”

Roland Barthes: El placer del texto (1973)

Importa el cuerpo en la obra de Roberto Olivan. Importan todos los cuerpos, tallas, edades, géneros y tipologías. Importa ser por lo que uno hace, se esté como se esté. Importa la verdad de cada cuerpo, desde el cuerpo político que les da voz. Importa el cuerpo sensual, el descubrimiento de los cuerpos de los demás, el alma del cuerpo y el cuerpo como arma. Importa en el cuerpo la ternura que hace ofrecerse de corazón, agarrarse de la mano, abrir los brazos y detener el pecho, no en las puñaladas adversas del mundo, sino en la mirada amiga de quienes nos acompañen en el camino. Importa el cuerpo de baile por cada uno de los que lo constituyen, distintos sí, pero únicos y tan protagonistas como el que más, viejos de toda la historia de la humanidad, bellos por toda la historia de la humanidad. Somos bestias bellas, monstruos únicos, simples cuerpos, depositarios, sin embargo, de una fe antigua: que juntos podemos ser mejores, construir una humanidad mejor, hacer ca(u)sa común con los ladrillos heredados, romper todos los muros para levantarnos (y levantarlos) de nuevo como

quien canta de buena mañana. Como un niño. Como la criatura que juega. Como el adolescente cuando ama.

A veces no hacen falta demasiados gestos para ello. Basta con lo más simple y claro. Perfilada al aire por el concurso del cuerpo, como el lenguaje de los sordomudos (claro y completo en el diccionario de las manos), la coreografía mínima que hermana en un momento dado a los cuatro intérpretes de Gold es oro puro, la veta que brilla con fuerza en el mismo centro de la mina que es por sí solo cada uno de los cuatro cuerpos que vemos en escena. Cabe la rabia, en su interior, pero también la fragilidad y la generosidad. Cabe la ternura, en los cuerpos musculados, y cabe la fuerza más guerrera, en los femeninos. De hecho, borran las fronteras de género, la de las edades y la de los problemas que los separan, para juntarlos —para hermanarlos— en una familia de adopción en la que se nos invita a entrar. El espacio sonoro tiene ecos de plaza de pueblo, de mercado meridional, de zoco árabe, de mediterránea antigua. Huele a pueblo, suena a vecindario e incluso a patio

de escuela, respira olores étnicos, texturas amigas, memoria familiar, ecos cercanos, raíces familiares que compartimos, un aire entre casero y de vieja artesanía, circo de emociones, espacio de convivencia.

De hecho, si en Cuculand Souvenir (2018) Olivan venía a decir que podemos volvernos locos sometidos al bombardeo incesante y fragmentario de los souvenirs de la cultura mediática y virtual de hoy, en Gold ha encontrado la clave para hacer las paces: apagar el ruido, esquivar todo virtuosismo, desnudarse en la sencillez, confiar en la verdad de sus intérpretes (su familia, la nuestra), escogida la fragilidad y la ternura para rehuir la rabia y los miedos. Cuando Ilies o Encarni, en momentos diferentes de la prenda, le dan la mano como niños pequeños, siento en él la madurez de un padre que mira con alegría y generosidad como juegan los niños. El amor se impone en Gold. Y la valentía de vivir y saberse dar a los demás. Es lo único que debe entenderse de la obra: justo lo que sentimos. Los más pequeños se identificarán con los juegos de Lego con los que bloques de piezas construyen muñecos tan frágiles como nosotros o casas de mentira que es bueno que tenga puertas y no nos cierre a ninguna parte. Los adolescentes reconocerán el flirteo tímido de los momentos en los que Ilies y María se seducen con vergüenza de niño y temblores de descubrimiento. Unos y otros se enorgullecerán de la princesa guerrera que es Encarni, mitad gitana, mitad punki, verdad de cuerpo y de palabra que se impone "por el acento", una actitud exaltada y energética de pies a cabeza, la bella y la bestia refundidas en un solo rol completo de persona que rueda a corazón abierto, metadona tatuada, prima de sangre de fieras como la Picó o la Puyo. Las palabras de Encarni en el monólogo al micrófono que ejerce de columna

vertebral dramática de la obra, las ha escrito un icono trans, pero las podrían suscribir la Bella y la Bestia del cuento e incluso Anna Frank. Gold defiende que todos debemos poder ser tan raros y tan diferentes como nos haya hecho la naturaleza, monstruos raros en nuestras singularidades, pero que esto no debe privarnos de seguir formando parte de la cultura del grupo. ¿Y qué niño no teme ser diferente y sólo aspira a ser amado? ¿Y qué adolescente no se reconoce en María cuando lucha con la deformación de su imagen en el espejo o con Encarni cuando quiere ser libre, no sabe estar quieta y bota y se rebota para desatarse?

He aquí la mayor y valiente de las ambiciones. Enseñarnos la grandeza de la vida pequeña, la fuerza más auténtica de la vida normal, por agobiados que vamos, por histéricos que nos ponga, por miedo que nos de, por tantas cosas como deseamos y lo mucho que tardamos en encontrarlas y en reconocerlas. Las coreografías de contacto encuentran aquí su más pleno sentido. Somos espejos unos de otros. La fuerza que nos mueve sigue más allá de cada uno de nosotros.

ROPA ROBERTO OLIVAN
PERFORMING ARTS

