

A partir de “Así habló Zaratustra” de
Friedrich Nietzsche

“aSI habló Zarathustra”

10&10

Narváez, Runde, Sanz

Con textos de LOS BAZO

FICHA ARTISTICA

Dirección - Inés Narváez, Mónica Runde, Elisa Sanz

Dramaturgia - Inés Narváez, Mónica Runde, Elisa Sanz y Los Bazo.

Texto - Los Bazo

Coreografía, diseños de escenografía, vestuario y video-escena - Inés Narváez, Mónica Runde, Elisa Sanz.

Música original - Mónica Runde

Diseño de luces - Bea FD

Realización vestuario y escenografía - Taller ES

Grabación y edición de video - Mónica Runde

Ayudante de escenografía, vestuario y producción - Sofia Skantz

Intérpretes y material coreográfico -

Carlos A. Alonso, Luisca Cuevas, Adrián Díaz, Inés Narváez, Mónica Runde, Elisa Sanz, José Luis Sendarrubias, Simon Wiersma

NIETZSCHE

La relación de Nietzsche y el movimiento encarnado en los cuerpos es incuestionable. Apareció ya en su primera obra, *El nacimiento de la tragedia*, donde habla de la danza para introducirnos (bailando) en el mundo dionisiaco, aquel en el que se suprimían los límites. Está en otras obras, en el Zarathustra de varias maneras y, por última vez, en la antesala de su derrumbamiento, cuando la mujer del dueño de la casa en la que vivía, oyendo cantar al profesor y preocupada además por otros ruidos, echó una mirada a través del ojo de la cerradura y vio que estaba “danzando desnudo”.

Y, sin embargo, no iniciamos este proceso con el movimiento como tema. Hay una noción nietzscheana muy importante en su filosofía: la *incorporación*. Nietzsche exige que los pensamientos (y las palabras) puedan *encarnarse* para comprobar así su fuerza. Es decir: no se limita a desarrollar ideas, sino que muestra cómo brotan, repercuten y cambian la vida.

Por tanto el movimiento, no será el tema de la creación escénica, sino la **herramienta**, la llave, el lugar donde pondremos **a prueba** y comprobaremos la fuerza de **ideas vertiginosas del Zarathustra**, a través de su incorporación, haciéndolas cuerpo, asomándonos a toda su euforia y dolor.

“Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira desde **sí**, un primer movimiento, un santo decir **sí**”

¿Nietzsche?

Sí.

La pregunta surgió. Después se transformó en otra:

¿Zarathustra?

Sí.

Miramos a nuestro alrededor -al desierto que nos rodea- y repetimos las dos preguntas.

Misma respuesta.

Vamos al libro. Buscamos. A ratos euforia. A ratos incomodidad. A ratos frontal rechazo. Intentamos sintetizar, leer a contrapelo, atrapar un mensaje. Imágenes... alegorías... Las transformaciones. Las transformaciones necesarias para **ir más allá del sí mismo**. La transformación de la conciencia.

La superación.

La liberación de los esclavos. Otra caverna derruida.

Animales que arrastran cargas. Animales que deforman sus cuerpos para soportar la carga.

Surgen más preguntas:

¿cuál es la carga actual?

¿Qué impide mi libertad, mi movimiento?

3 ACTOS

Camello, león, niño

Las **3 transformaciones** con las que conseguiremos salir del desierto de lo real.

Entonces:

Nietzsche, sí

Zarathustra, sí

Vida, sí

Un santo decir sí

AVISO PARA NAVEGANTES

EL UMBRAL

Que se nos pierda el día en el que no hayamos bailado ni una sola vez

Las **transformaciones de la conciencia** son nuestra puerta de entrada a *aSI habló Zarathustra*. Sabemos que dentro no hay caminos rectos y cruzamos el umbral en disposición a perdernos y transitar los caminos que vayan surgiendo entre lo agreste y salvaje.

Entramos acompañados por el dios de la disolución, el arte dionisiaco que borra los límites. La danza tan querida y valorada por Nietzsche; quien exige que los pensamientos puedan *encarnarse* para que adquieran valor y significación, instándonos a convertirnos en dramaturgos de nuestro pensamiento.

SUBTÍTULO

UN ESPECTÁCULO PARA TODOS Y PARA NINGUNO

Ein Buch für Alle und Keinen

No hacemos danza, pero bailamos.

Ni teatro de texto, pero hablamos.

Ni performance, pero acontecemos.

Hacemos *actos escénicos*.

A las salas les cuesta entenderlo. A los circuitos les cuesta situarnos.

A las espectadoras y espectadores no les cuesta en absoluto.

Somos para todos y para ninguno. Por eso nos hemos acercado de manera natural a un libro a caballo entre el ensayo, la novela y la poesía.

También ansiamos la libertad, estamos en el **SÍ**, esperamos el amanecer de algo nuevo.

También queremos transformarnos, rebelarnos, crearnos.

Amar el círculo.

Encerraros en uno.

UN LUGAR
EL DESIERTO

El desierto es el espacio de juego. El lugar donde empieza todo y a cuyo corazón hay que viajar para poder salir de él y ser plenamente.
El acto escénico sucede en el desierto.

El desierto crece

PRIMER ACTO
CAMELLO

Animales de carga. Individuos que cargan de manera sostenida un mismo peso. Deforman su cuerpo para adaptarse a él. Acepta la carga. Renuncia a andar libre, a correr libre, a bailar libre.

PRIMER ACTO: **CAMELLO**

Tablero inspiración

Paleta de color

La Piedra de Nietzsche, cerca de Surlej en el lago Silvaplannersee, Oberengadin, Suiza. La inspiración de Así habló Zaratustra. (1888).

Vestuario
Camellos

Animal de carga
Las cargas
Aferrarse a la carga
Nuestras cargas
Religión y culpa.
Por mi culpa, por mi gran culpa.
Renuncia de la libertad
Renuncia del baile
Lamentarse

PRIMER ACTO: **CAMELLO**

Tabla trabajo

ACTO 1. CAMELLO	
ESPACIO	Desierto Piedras
TEXTOS	Obispos. Munilla Políticos. La madre correcta
PERSONAJES	Los camellos. La masa Los otros: Cura, político, influencer El águila? La serpiente?
MOVIMIENTO	Cargar Mutilar movimiento Tutti bloques
SONIDO/ MÚSICA	Sonido de piedras
VESTUARIO	Paleta color grises Trajes grises Vestuario escultura piedras Los otros – blanco/negro El águila? La serpiente?
ILUMINACIÓN	Colores del desierto La luz pesa Todo el espacio

SEGUNDO ACTO

LEÓN Vs DRAGÓN

León. Enemigo de lo que le oprime.
Lucha contra el dragón del *tú debes*.

El león ruge con la ira de saber que ha sido encadenado de manera ilegítima.

Ruge: *yo quiero*.

Pero la negación no es superación.

Destruye lo impuesto pero es incapaz de crear lo nuevo.

Libertad sin creatividad.

Se convierte en el dueño del desierto, pero no puede salir de él.

SEGUNDO ACTO: LEÓN Vs DRAGÓN

Tablero inspiración

Brillos

NO
Iros a la mierda
Tú debes
Yo quiero
Libertad
Rechazo
En contra
Ira
Euforia

SEGUNDO ACTO: LEÓN Vs DRAGÓN

Tabla trabajo

ACTO 2. LEONES Vs DRAGÓN	
ESPACIO	El desierto del dragón La ciudad "La vaca multicolor"
TEXTOS	Tú debes Iros a la mierda / No
PERSONAJES	Los leones Los dragones Un Camello El águila? La serpiente?
MOVIMIENTO	Libertad Furia Abrir
SONIDO/ MÚSICA	Sonidos electrónicos Tambores
VESTUARIO	Paleta púrpura Brillos de dragón Romper trajes Hacerse nuevos
ILUMINACIÓN	Púrpura / Líneas/ sombras

TERCER ACTO

EL NIÑO

Del niño queremos su relación intuitiva con la vida,
su libertad de normas e impedimentos.
Crea los valores que necesita para la vida,
danza creando nuevas formas de movimiento, de expresión.
Sin prejuicios ni conceptos limitantes.

Abandona el desierto porque entiende que no pertenece a él.

SUPERHERO COLOR SCHEMES

Superman	Blue	Red	Yellow
Wonder Woman	Yellow	Blue	Red
Green Arrow	Green	Green	Green
Iron Man	Red	Yellow	Blue
Spiderman	Blue	Black	Red
The Hulk	Green	Purple	Black
Batman	Grey	Black	Orange
Thor	Grey	Red	Black

TERCER ACTO: EL NIÑO

Tablero inspiración

Diseño traje SuperPersona "SI"

- SI
- Libertad
- Bailar
- Reír
- Crear
- Nuevos valores
- Jugar
- Vida
- Superación
- Inocencia
- Androginia

TERCER ACTO: EL NIÑO

Tabla trabajo

ACTO 3. NIÑO	
ESPACIO	Espacio de juego
TEXTOS	Si
PERSONAJES	Un niño Una niña Los leones Un dragón Un Camello El águila? La serpiente?
MOVIMIENTO	Libertad Juego Reír Bailar
SONIDO/ MÚSICA	El sonido de la fiesta
VESTUARIO	La superpersona El traje de los héroes
ILUMINACIÓN	Color de la ciudad "la vaca multicolor"

Completadas las tres transformaciones somos **superpersonas**.

Aún nos queda una cosa por hacer: dar al aquí y ahora la dignidad de lo eterno. En todo lo que hacemos hemos de preguntarnos: ¿Es cierto que lo haré innumerables veces?

(¿Y no es la repetición parte esencial de lo escénico?)

Nos queda la mayor muestra de amor: el que quiere al destino. Nos queda bajar de nuestra espalda al espíritu de la pesadez, morder la cabeza de la serpiente que nos asfixia y reír como nadie lo ha hecho nunca.

Amar la eterna vuelta. **Decir Sí.**

De esta forma, en el título está la conclusión, la clave de la liberación, la llave de la fiesta que comienza una y otra vez.

El acto escénico es un círculo. Un bucle que termina como empieza y que sólo cesará (temporalmente) cuando el último espectador o espectadora haya abandonada la sala.

Empieza como termina pero algo ha cambiado. Ya no somos los mismos, nuestra actitud se ha transformado. Así que el acto escénico comienza de nuevo pero el texto con el que abrió tiene ligeras variaciones que acaban transformando su sentido por completo.

SI
10&10

EPÍLOGO **SUPERPERSONA**

Narváez, Runde y Sanz compartimos creaciones, residencias de investigación y diversos proyectos de artes escénicas, artes vivas, artes plásticas ... articulando todas ellas y llegando a construir desde diversos lugares unas dramaturgias que nos resuenan y nos ayudan a construir el puente con la audiencia.

“El tiempo “ como concepto y en el centro de muchas de ellas nos persigue. Simplemente le damos el lugar y escuchamos que es lo que nos pide, este proyecto requiere de “tiempo” y de diversas fases .

Nos dimos el tiempo hace meses y nos dimos cuenta de que la particularidad de ser tres mujeres creando, de tres generaciones diferentes generaba en nuestro trabajo unas coincidencias y unas fricciones que hace de él, algo que se encuentra en la abstracción por momentos en el surrealismo otros y quien sabe donde mas nos lleve.

10 & 10 trabaja en dramaturgias visuales que generan diversos planos de creación donde ninguno de ellos es más importante que el otro y dónde el origen de la creación puede encontrarse en cualquiera de ellos.

Los hermanos canarios Quique y Yeray Bazo (QY Bazo) han sido reconocidos con distintos galardones como el II Premio de Textos Teatrales Jesús Domínguez, (por su obra *Tesla/Edison*) o la Mención de Honor del Premio Lope de Vega (*Tres días sin Charlie*). Sus obras han sido estrenadas en destacados teatros, como el Centro Dramático Nacional (*La rebelión de los hijos que nunca tuvimos*), además de en festivales internacionales como el Festival Cervantes de París (*Nada que perder*), el Festival Internacional de Teatro de Almada en Portugal (*Última transmisión*) o el Theater an der Ruhr de Alemania (*Tres días sin Charlie*). También han sido becados en algunos de los laboratorios de escritura teatral más importantes del país, como el VI LET de la Fundación SGAE (*en la Cabaña/ in der Hütte*). Actualmente colaboran con la reconocida Sala Cuarta Pared (Premio Nacional de Teatro 2020) –donde recientemente estrenaron la segunda parte de la Trilogía Negra, *Instrucciones para caminar sobre el alambre*- y con la Joven, con quienes preparan el próximo estreno de su texto *Fuego*. Como docentes, han impartido diferentes talleres de escritura dramática en España, Panamá, Guatemala, El Salvador y México.

Cronograma SI

PRIMERA ETAPA. Diciembre 2023 - Enero 2024

Esta etapa está enfocada a trabajo de mesa en el que las tres creadoras y dramaturgos construiremos un imaginario común, valiéndonos de palabras, movimiento, imágenes, olores, formas, texturas, materiales, luz, sonido...y todo lo que construya el punto de partida para la creación de una dramaturgia visual.

Al finalizar esta etapa tendremos un material conjunto y una dirección que nos ayudará a encontrar el cómo y desde donde afrontar el tema principal a partir de “Así habló Zaratustra”

SEGUNDA ETAPA. Febrero - Marzo 2024 - Escritura / bocetos

Con los textos desarrollados por los dramaturgos y con el material conjunto es el momento de volver a sesiones de creación periódicas las tres codirectoras. En estas sesiones se trabajará con los textos y extraeremos de ellos una vez más lo que “SI” necesite para ser contado.

En esta segunda fase se creará el esqueleto de la puesta en escena. Y se desarrollará el viaje de cada uno de los lenguajes escénicos que formarán el acto escénico final.

Es la fase en la que entra el desarrollo de Audiovisuales (grabación de videos), composición musical, diseño de escenografía y vestuario y bases de movimiento para la coreografía.

También se trabajará con la diseñadora de Iluminación para comenzar a desarrollar conceptos y texturas , se probarán materiales escénicos posibles a utilizar y se realizarán los prototipos que sean necesarios para la siguiente fase

En todos nuestros procesos todos los lenguajes escénicos necesitan de desarrollo individual pero de crecimiento conjunto para generar la paleta de color y la tabla de texturas final.

En el final de esta etapa se realizará la selección definitiva de los intérpretes necesarios para la propuesta.

TERCERA ETAPA. Abril - Mayo 2024

Periodo de ensayo con los intérpretes / creadores.

Les haremos partícipes y cómplices del juego escénico y creativo he iremos probando, buscando , desechando, encontrando y volviendo a empezar. ES EL MOMENTO DE ESTAR MUY ATENTAS Y TENER LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR LA PIEZA, ESCUCHARNOS ENTRE NOSOTRAS Y A LOS INTERPRETES PARA CONSTRUIR LA CREACIÓN FINAL

CUARTA ETAPA. 14 al 23 de Mayo 2024

En este proyecto será necesario un periodo de ensayos de 8 días en escenario para el desarrollo de la creación escénica vinculada a los aspectos técnicos.

Este periodo es importante dada la necesidad de consolidar toda la creación en el espacio con iluminación, audiovisual, maquinaria, sonido Este periodo tendrá lugar en el mes de mayo en el Teatro de La Abadía, Madrid.

ESTRENO.

23 de Mayo 2024, Teatro de la Abadía, Madrid.

SI
10&10

10 & 10 - Narváez, Runde, Sanz

Compañía fundada en Madrid en 1989 como 10 & 10 danza. Cumplimos 35 AÑOS de creación. A lo largo de sus años de historia la compañía, su nomenclatura y sus maneras de crear, estética y forma de presentación de sus trabajos han ido evolucionando hasta hoy, dejando por el camino el apellido danza.

Desde el año 2018 está dirigida por tres mujeres de tres generaciones.

Inés Narváez Arróspide, co-creadora de todas las producciones de 10 & 10 del 2015 hasta hoy, y Elisa Sanz que ha realizado escenografías y vestuarios de 10 & 10 desde el año 1999, ambas junto a Mónica Runde son actualmente la directoras artísticas y trabajan en dramaturgias visuales que generan diversos planos de creación donde ninguno de ellos es más importante que el otro y dónde el origen de la creación puede encontrarse en cualquiera de ellos. En sus trabajos las fronteras entre disciplinas se han disuelto, siendo las tres Directoras Artísticas, coreógrafas, escenógrafas, dramaturgas, generadoras de ideas y creadoras de vestuarios, video-escena y espacios sonoros.

10 & 10 a lo largo de sus más de 30 años ha realizado coproducciones con entidades públicas y privadas en Francia, Alemania (OFF TAT Frankfurt), Brasil, México, Costa Rica, Estados Unidos y España y ha actuado y realizado instalaciones y performances en Europa, Asia, América y Africa en Teatros y Festivales emblemáticos en la difusión de la danza contemporánea, las Artes Vivas y las instalaciones plásticas.

10 & 10 es Premio Nacional de Danza año 2000 (España).

Mónica Runde es Premio Nacional de Danza 2004 (Costa Rica), Premio Cultura Danza de la Comunidad de Madrid 2011, mejor producción de la ADE, etc... Elisa Sanz es ganadora de 8 premios MAX de escenografía y/o vestuario y diversos premios FETEN entre otros.

CONTACTO

1oy10.nrs@gmail.com

Inés Narváez - +34. 626 543 251

Mónica Runde - +34. 649 356 600

Elisa Sanz - +34. 615 699 222

Más información: <http://www.1oy10.net>

DISTRIBUCIÓN:

Inés Narváez - Elisa Sanz (español)

+34.626 543 521 - +34.615 699 222

Mónica Runde (anglais, française)

+34.649 356 600

1oy10.distribucion@gmail.com
