



FUTURO ANIMAL

www.twistingthebalance.com
twistingthebalance@gmail.com
+34 630350932
+46 (0)729620213

Cie.
**Twisting
the Balance**
circo politico

hipótesis del proyecto

El circo de Futuro Animal puede devenir en pos-mundo, algo así como un mundo después de la destrucción total de todas las cosas que conocemos.

Una mirada necesariamente puesta en nuestro presente, un mundo en llamas, una revisión inevitablemente distópica, pero cargada de armamento posibilitador de esperanza.

Futuro animal, también puede sugerir la idea de un mundo futuro lleno de seres y naturaleza. Pero es también un ir hacia lo animal, una suerte de involución, retorno a lo primitivo, una idea que sugiere regresar, pero al regreso de un refugio para juntarse al rededor del fuego, estar próximos, compartir el calor de la comida, comprender que el gesto cotidiano de juntarse es ontología de la resistencia humana.

Siempre estamos, somos y nos hacemos en relación al otro, con los otros.

Sentirnos reconfortados en la proximidad puede salvarnos. Pero pensar contigo lo que hay en el entre de tú y yo, retornar al refugio de un hogar, la casa que nos resguarda del frío y la lluvia después de las guerras o cataclismo, y preguntarnos: qué tal el viaje, cómo estás, quieres comer, nos prepara para volver a salir a explorar la vida, pero más animalmente vitales y generosos.

Ref.

- *Aristóteles cuando decía que el ser humano es un "Zóon politikón" está diciendo que el ser humano es un Animal Social.*

- *La palabra política viene exactamente de la expresión "politiké techne", arte propio de los ciudadanos, arte social, arte de vivir en sociedad, arte de las cosas del Estado.*

- *"Discurso de la servidumbre voluntaria o el contra uno" de Étienne de la Boétie (1530-1563) [...] Y puesto que hasta los animales destinados al servicio del hombre no pueden acostumbrarse a la esclavitud, antes bien declaran su deseo de sacudirla, ¿qué fatalidad pues ha podido desnaturalizar al hombre hasta el punto de borrarle de la memoria la dignidad de su ser primitivo y el deseo de recobrarlo? [...]*

- *La resistencia íntima /Ensayo de una filosofía de la proximidad (2015). Josep María Esquirol.*

- *Un pueblo sin estado (2010). Malú Sierra.*

- *Sapiens (2013). Yuval Noah Harari.*

la fábula tras el muro

Contemplamos el mundo desde una cúpula, vemos el exterior, vemos el horror que hay al otro lado, pero no vemos el muro.



Es una fábula inspirada en el eco del movimiento que dejó la rama cuando desapareció el último jabalí. Eres frágil, maleable, volátil, inseguro, peligroso, uniforme, igual a todo, como la felicidad misma, dijo el jabalí antes de abandonar este mundo.

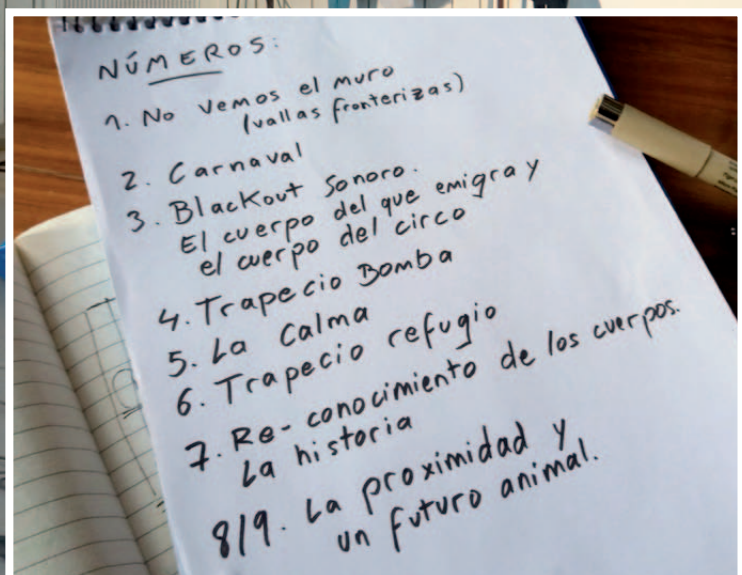
La idea de fábula como género de ficción para FUTURO ANIMAL, nos sirve para poner en juego un (auto)retrato de las características universales de la naturaleza humana; como también sus vicios y costumbres contemporáneas.

Nos inspiran los animales de la fábula tanto, como aquellos animales que fueron parte del circo tradicional; o los que aún actualmente están confinados en sus jaulas al servicio del esparcimiento familiar o turístico. O también podemos decir: nos inspira el ser humano que reflejó la fábula de siglos anteriores tanto, como el ser humano que actualmente está confinado en sus jaulas; o al servicio de si mismos como única alternativa de existencia.

puesta en pista números en proceso de Futuro Animal

El circo tradicional se compone de escenas que se llaman números, a esta forma de ordenar lo llamamos dramaturgia numérica. No tienen por qué tener una coherencia narrativa, pero el circo en sí, desprende una poética; un hacer del orden.

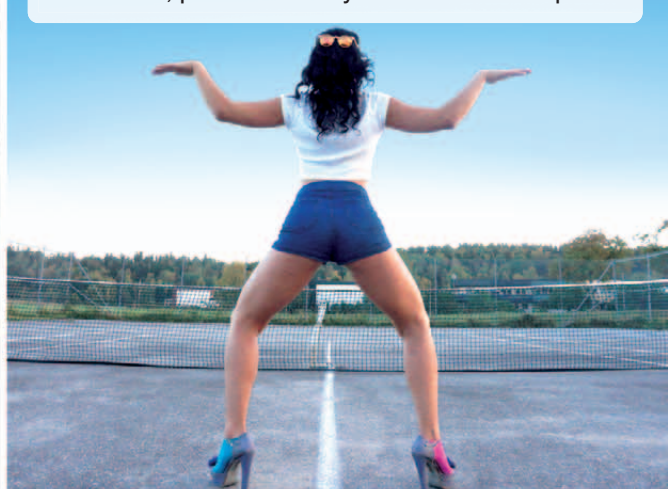
Bajo esta premisa de dramaturgia numérica, FUTURO ANIMAL puede desplegarse en 9 números, que puestos en un orden preciso y lejos de pretender una lógica absolutamente narrativa, hará que la poética actúe en toda su potencia en la imaginación, entendimiento y cuerpo del público.



1. La expresión "pase y vean" del circo tradicional se resignifica cuando la jefa de pista, o la performer circense Leire mesa, al recibir al público les invita a ver lo que hay tras el muro de la carpa o el teatro; es la visión de una realidad perturbadora, con la esperanza a cuestas y fabulada.



2. Ella es mujer Twerking, mutación araña, tejedora de mundos, permisibilidad y descontrol del espíritu.

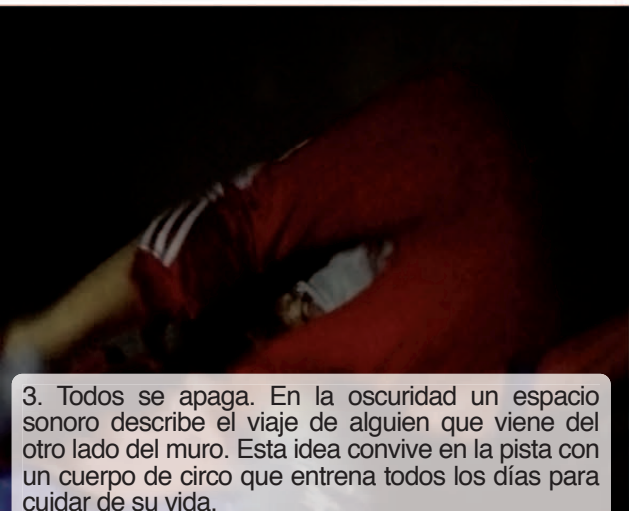


4. La imagen de un trapecio es la imagen de un columpio, de una silla, de un juego, de un espacio elevado que se balancea como el eco superviviente de las guerras.



El hippie alemán, el músico de la pieza irrumpe en la escena, entre bombas y ametrallodras... free party

3. Todos se apaga. En la oscuridad un espacio sonoro describe el viaje de alguien que viene del otro lado del muro. Esta idea convive en la pista con un cuerpo de circo que entrena todos los días para cuidar de su vida.



7. Este es Khaled y esta es Fátima, ella siempre quiso vivir en el mar y khaled en la montaña, ahora siempre estarán en el mar. El es Mazen profesor de arquitectura, aún en paradero desconocido. Nada Y Huda son hermanas, ellas siempre quisieron vivir en Europa. La pasión de Víctor siempre fue el break dance.



6. Es una bienvenida. ¿Qué tal el viaje? ¿Te quieres sentar aquí, con nosotros?, ¿Cómo estás?, ¿Estas cansado?, ¿qué cocinaba tú abuela, te acuerdas?... ¿y tú abuelo?



5. Primer encuentro del viaje con el alma de las cosas.



8/9. Al recién o la recién llegada se le ofrece una sopa caliente y el amparo de los bosques de nuestra casa, mientras tanto sucede una nueva mutación animal, la maestra de ceremonias Leire Mesa se viste con la segunda piel de los olvidados y los muertos, su ropas. (escucha el bosque)



Twisting the Balance / Circo Político. Es una compañía de Circo de tradición contemporánea que se propone ir a contextos sociales y culturales para generar desde el terreno, experiencias circenses que sirvan como excusa para juntarse e interrumpir el orden de la polis.

El proyecto existe gracias al diálogo que genera relaciones y crea comunidad como flujo para pensar y rugir.

La compañía Twisting the Balance nace después de que en mayo del 2015 Leire Mesa presentara su tesis como itinerario de trabajo, investigación y metodología en el Máster New Performative Practice de la universidad DOCH de Estocolmo.

Su primera pieza, Twisting the Balance, se presentó en el 2015 con la colaboración de un grupo de mujeres de la ciudad de Estocolmo. Estrenada en el Orienteatern, dentro del programa del Máster NPP / DOCH.

En septiembre del 2015 la compañía anuncia su posicionamiento como Circo Político dentro del contexto de Fira Tàrrega. Con la colaboración de los músicos y habitantes de Tàrrega, estrenan en la feria el espectáculo No tenemos título (o Qatar no existe).

Desde enero 2016, Futuro Animal.

Nos acompañamos:

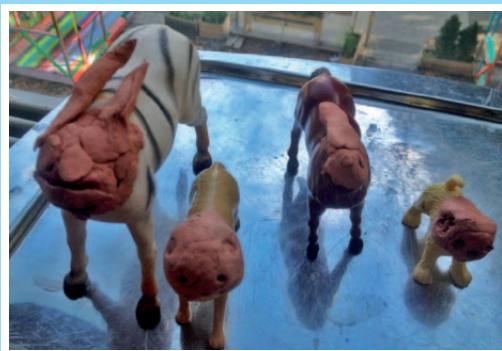
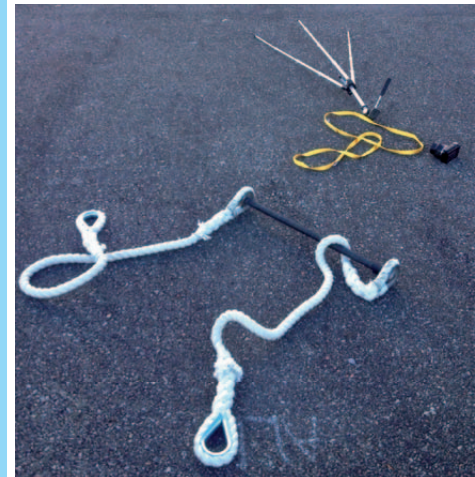
La artista y performer circense Leire Mesa, el director y dramaturgo Rolando San Martín, el grupo de mujeres de Estocolmo, la artista visual Marta Gil, los habitantes de Tàrrega, el diseñador grafico Thomas Derderian, el músico Edoardo María Virtú, y todos los demás que irán sumándose en el camino.

No Tenemos Título, 2015, Tàrrega



La potencia inquietante que genera un colectivo o comunidad de las artes escénicas o circenses, a la hora de juntarse para enfrentar un trabajo como creadores y creadoras, donde las personas, sus cuerpos, sus sensibilidades y pensamiento son los motores que generan potencia para crear, subvierte la sobrevalorada potencia que dictan los modos de producción de capital y sus lógicas amparadas por leyes al servicio del mercado.

Los cuerpos del circo, apelando a una libertad de expresión y poniendo en riesgo el valor ético y moral de la tan valorada vida, producen disturbios, erotizan los cuerpos, desestabilizan la mirada, cuestionan lo imposible, plantean un gran nivel de excitación. Suponen en definitiva un peligro para el orden institucionalizado.



Ahora empoderándonos de la palabra circo, de sus múltiples significados, y de lo que también contiene como signo la comunidad de sus artistas, creemos que el circo ha penetrado también a lo largo de la historia en el imaginario del

lenguaje, para cuestionar el establishment del plano ético, moral y político de las cosas.

Por eso, y como acción performativa, se pone en juego en la pista la afirmación de hacer CIRCO.



FUTURO ANIMAL

una creación de:
TWISTING
THE BALANCE

performer y creadora circense **LEIRE MESA**

performer y espacio sonoro **EDOARDO MARIA VIRTÚ**

diseño gráfico y video **THOMAS DERDERIAN**

dirección y dramaturgia **ROLANDO SAN MARTÍN**



apoyos



ROLANDO SAN MARTIN

Chileno/Español 1972. Director y dramaturgo que experimenta para teatro, circo, danza y performance. Desde sus comienzos con el break dance, pasando por una formación actoral Grotowskiana, sus estudios le llevaron a profundizar en la textualidad de la danza, el cuerpo de la performance y el circo del teatro. Entre otras, ha trabajado como actor en obras como *Acera de derecha* de Rodrigo García, o para compañías o productoras como Yllana, el Teatro Español o Ana Pasadena de María Folguera. Ha bailado para Juan Domínguez, Carmen Cortés o Katie Duck, o para coreógrafos portugueses como Francisco Camacho y Silvia Real. Sus últimos trabajos como performer han sido con la coreógrafa Aitana Cordero y con la creadora Claudia Faci. Trabajó para el CDN como director de movimiento en *La buena persona de Sezuan* de Bertold Brecht. Hizo la Dirección artística de *Al filo 2011/12* para el Teatro Circo Price. Colabora en la creación para compañías como Kulunka Teatro, Si acaso teatro e Yllana. Dirección y dramaturgia de *Burlar lo imposible* para el Cirque Jules Verne de Amiens (Francia); dentro del proyecto *Circo Interior Bruto*. Ha dirigido entre circo, teatro y performance más de 30 espectáculos en estos últimos 8 años y algunos de sus trabajos han recibido menciones como el premio Max al Espectáculo Revelación.08 por *Desde lo Invisible* y el primer premio del Act-Festival.14 de Bilbao, con Silbatriz Pons, por *Episodio 08*. Actualmente forma parte de la Compañía *Twisting the Balance*.

LEIRE MESA

País Vasco, 1987. Artista de circo dedicada a la creación, generadora de acciones y sinergias para circo, teatro y rebeliones varias. El circo es su disciplina como lenguaje escénico y el Trapecio su especialidad circense. Su trabajo con el cuerpo ha pasado por la danza, el teatro gestual y actualmente estudia con Alexander Sasha Gavrilov para potenciar su capacidad como verticalista. Sus inicios de formación circense, en diferentes espacios de enseñanza no reglada, le llevan a actuar y viajar por el mundo. Fue cofundadora de la compañía de teatro-circo de calle *Atropecias del País Vasco*. Viaja a Bristol para estudiar en la escuela oficial *Circomedia*. En Inglaterra trabaja con la compañía *Nofit State* en el espectáculo *Bianco*. Y posteriormente, como resultado de su colaboración con la directora *Firenza Guidi*, realiza junto a ella su primer espectáculo en solitario, *I Live*. En el 2015 presenta su tesis *Twisting the Balance* como itinerario de trabajo, investigación y metodología, dentro del programa del Máster NPP de la universidad DOCH de Estocolmo. El proyecto nace de la necesidad de torcer su práctica circense en interacción con otras formas artísticas, sociales y políticas. Funda la *Cie Twisting the Balance*. Trabaja para la *Cía de circo Animal Religion* en *Sapiens Zoo*. Actualmente embarcada en el proyecto comunitario *Encounter Bridge (Zagreb-Kosovo-Mostar)*, el proyecto comunitario *lnk (Botkyrka- Suecia)*, el *Encuentro Tarahumara- Lengua Materna Rarámuri* y el proyecto de investigación en el instituto de arte *KKH* de Estocolmo.

EDOARDO MARIA VIRTÙ

Sicilia 1991. A la edad de 14 años empieza a tocar el bajo eléctrico con bandas locales de grunge y rock. A sus 19 años posterga sus estudios de filosofía para vivir la escena musical callejera y la *Sound System Culture* de los barrios de Londres. Descubre su pasión por las percusiones y la música étnica. Las influencias del *Drum and Bass*, *Dub* y *Dubstep* inglesa y de la cultura jamaicana, lo llevan a colaborar con un *sound system* local. Antes de partir estudia un curso de técnico y síntesis de sonido en la escuela *Point Blank* de Londres. En el 2012 se traslada a Barcelona para continuar con sus estudios de productor y técnico de sonido en la escuela *Microfusa*. En el 2013 viaja a Gambia para trabajar en el proyecto internacional *Sofaniama Kunda*, dirigiendo un estudio de grabación en uno de los centros culturales más activos de la zona.. Allí tiene la oportunidad de tocar con los mejores artistas locales llevando a cabo la grabación de dos proyectos. En el 2014 colabora como músico y productor en proyectos locales como *Katcha Tribe*, y en el 2016 empieza la colaboración con el maestro percusionista *Tito Silva*, en un proyecto experimental de orquestación de *Arcos de Sonido (birimbao)*, que toma el nombre de *TAS*.

Actual y espiritualmente es componente como percusionista, técnico y productor de la banda de influencia *Reggae* y *World Music*, *Elephant Step*, y forma parte de la *Cie Twisting the Balance*.

THOMAS DERDERIAN

Es marsellés con descendencia Armenia y posiblemente francés, 1981.

Después de su licenciatura en cocina a los 6 años a cargo de su abuela, y de su diplomatura en ingeniería *DUT d'Aix-en-Provence*, decidió estudiar diseño gráfico de productos en el *Institut Europeen de Design*, de Toulon.

Entre sus primeros trabajos, la agencia de diseño *ABC Partners* de Lyon. Después se independiza como diseñador con su amigo y artista *Lionel Doyen*, juntos trabajan para diversas agencias y empresas como *Renault*, *Digicode* y *Api pro sante*, siendo su trabajo para este último mencionado en la agencia *Observeur du design*. Abandona el mundo de la producción empresarial para dedicar su tiempo a la organización *ACCES*. Marsella, en la creación, docencia y en la planificación de proyectos socioculturales para niños de entre 3 a 99 años.

Se considera un artesano, alguien que con sus diversos oficios relacionados con el graffiti, la ingeniería mecánica productiva, la cocina, el trabajo social y el diseño gráfico de productos, ve su forma de intervenir en el arte una manera de generar, desde los afectos, relaciones creativas y de pensamiento que propicien otras rutas posibles de acción y creación en el proceso del trabajo colectivo. Actualmente forma parte de la Compañía *Twisting the Balance*.

Residencias

12 al 26 de Enero de 2016 > Subtopia, Estocolmo, Suecia

25 de Abril al 7 de Mayo de 2016 > Subtopia, Estocolmo, Suecia

6 de Julio 2016 al 21 de Agosto 2016 > L'Estruch, Barcelona, España

14 al 28 de Septiembre 2016 > Subtopia, Estocolmo, Suecia

17 al 30 de Enero de 2017 > Subtopia, Estocolmo, Suecia

1 al 16 de Marzo de 2017 > Pogonu Jedinstvo-Rovinjsko Selo, Zagreb, Croacia

10 al 31 de Abril 2017 > Circus Cirkor, Estocolmo, Suecia

25 de Abril al 9 de Mayo > Cronopis, Mataró, España

Presentación work in progress

Marzo 2017 > Pogonu Jedinstvo-Rovinjsko Selo, Zagreb, Croacia

Abril 2017 > Circus Cirkor, Estocolmo, Suecia

ESPECTÁCULO DE SALA

La interacción con el público es uno de los ejes de la obra, por lo que dependiendo de la configuración de la sala se decidirá como equilibrar esta relación.

ESCENARIO

- Dimensiones Ideales. 8 x 8m
- Altura mínima. 6m

RIGGING

- Anclaje para 2 trapecios fijos / 2 puntos de anclaje para cada uno con una separación mínima de 1 metro entre ellos.
- Puntos de anclaje que puedan soportar 300 kg
- Altura mínima 6m

ILUMINACIÓN

Diseño en construcción

- Necesitamos un mínimo de aparatos que cubra todo el espacio escénico con un general cálido y frío.
- Lente cálida 206 y lente fría 201
- Frontal sin filtrar o con difusores
- Puntuales: 9 recortes: 5 en vara / 4 para calles.
- Puntuales suelo: 8 par.
- Grado de los recortes entre 25-50

VIDEO

- Proyector de video de alta gama.

SONIDO

- Sistema de PA cuadrafónico completo, 4000W, (x2) Subwoofer + (x4) Tops
- (x1) Mesa de mezcla, con 8 previos de micro mínimo
- (x5) Cables XLR/XLR de 20 metros cada uno
- (x5) Cables XLR/XLR de 10 metros cada uno
- (x1) Soporte de micrófono
- (x1) Micro de instrumento tipo SM57
- (x1) Sistema inalámbrico UHF con micrófono headset
- (x1) Base múltiple con 8 enchufes mínimo

Cie.
**Twisting
the Balance**

circo político

www.twistingthebalance.com

twistingthebalance@gmail.com

encargada de producción

Leire Mesa

leiremesa@gmail.com

+34 630350932

+46 (0)729620213