

Adrien M & Claire B

Acqua Alta

Resumen

- Espectáculo**
- Libro pop-up**
- Realidad virtual**

Creación 2019

Idea original: Claire Bardainne y Adrien Mondot

Distribución en España y Portugal:

Ana Sala Montoro

Tel. +34 960 090 504 • Móvil +34 619 951 791

anasala@ikebanah.es

Calle Navellos, 1-11ª • 46003 Valencia (España)

www.ikebanah.es

Notas del Director

Acqua Alta es un cuento.

Una mujer, un hombre, una casa.

El día a día, absurdo y lleno de contradicciones. Sin embargo, un día lluvioso, sus vidas se vuelven del revés: el agua creciente inunda su casa en un océano de colores.

La mujer resbala y desaparece. Solo queda su cabello, y está vivo. Y éste nos cuenta la historia de un desastre, único y universal. Nos habla de la pérdida y la búsqueda, del miedo a lo extraño y a la alteridad, y de cómo dominarlo.

Hemos creado tres variantes de la misma historia, usando tres diferentes formatos:

Acqua Alta - En tinta negra: una actuación teatral visual que combina movimiento e imágenes digitales vivas.

Acqua Alta - Cruzando el espejo: un libro cuyos dibujos y volúmenes de papel se convierten en el decorado de la historia, solo visible en realidad aumentada.

Acqua Alta - Tête-à-tête: una experiencia envolvente en un casco de realidad virtual para vivir una escena de la actuación en proximidad directa.

El recorrido propuesto está compuesto por las tres experiencias arriba mencionadas que resuenan unas con otras.

En línea con nuestro amor por el movimiento de los elementos y en la estela de nuestros proyectos explorando el imaginario del aire y del vapor, Acqua Alta es un viaje dentro del agua.

Acqua Alta es un fenómeno que tiene lugar en Venecia cuando las aguas de la Laguna sumergen la ciudad durante altas mareas excepcionales. Estas dos palabras, traducidas literalmente como agua alta, nos llevan de viaje a través de lluvias y olas, contra las corrientes, que nos sumergen en un agua viva, continuamente cambiante, una marea que habla.

Minúsculos puntos danzantes – en una realidad virtual y aumentada así como proyectada – revelan las infinitas variaciones en el mundo del agua.

El agua que ahoga junto con el agua que da vida. Y, más allá del realismo, las imágenes evocan espacios vivos, cambiantes paisajes impregnados de presencia, espíritus singulares, fantasmas polimorfos y traviesos.

Un simple trazo gráfico y el simple uso del blanco y negro unen las tres experiencias. Pero la historia, como si fuera contada por múltiples voces, se despliega alegremente en estas facetas que completan y arrojan luz unas a otras para crear una experiencia llena de sensibilidad. Las líneas trazadas a mano en las páginas del libro vibran y se entrelazan como largos cabellos. Los papeles doblados, fuertes por su geometría, son sin embargo frágiles por su sustancia, sensible al agua y a las arrugas.

Los minúsculos seres alojados dentro del papel recuerdan los intérpretes en el escenario. Pero, mientras los primeros no tienen sustancia, los otros impresionan por su carne y su sudor. Hombre y mujer son un irreducible ejemplo de humanidad. Satchie Noro y Dimitri Hatton, los creadores e intérpretes de la coreografía, encarnan el encuentro entre delicadeza y azar, fragilidad y equilibrio. El mundo no humano que los rodea destaca la esencia de su perfil y condición humana.

La música original, compuesta por Olivier Mellano, transporta a los espectadores a una esfera sugestiva y de ensueño en la que el agua canta. Y, aunque escondida en la cabina técnica, la manipulación en vivo de las imágenes durante el espectáculo, que nosotros llamamos ‘interpretación digital’, es una actuación semejante a la del malabarista o del titiritero.

Con este proyecto, seguimos nuestra investigación sobre la grabación de danza y movimiento corporal (usando equipos de captura de movimiento). Esto permite inusuales formas de representación y nuevas maneras de percibir el movimiento, tal y como se puede experimentar con los cascos de realidad virtual. Con estas imágenes vivas, animadas y generadas por computadora, **Acqua Alta** impulsa nuestra investigación sobre el animismo digital, nuestro deseo de crear digitalmente desde cero un bestiario imaginario que provoque una sensación fabulosa e improbable, y en la que humanos y no humanos existan en igualdad de condiciones. Finalmente, tratamos, a nuestro modesto nivel, de participar en la creación de un imaginario del futuro en el que una vida se pueda reinventar después de una catástrofe.

Claire Bardainne y Adrien Mondot

“Algo está ocurriendo. Una nueva insistencia de ciertas experiencias. El descarrilamiento de lo que se considera nuestro ‘naturalismo moderno’, nuestra manera de experimentar el mundo, los seres y las cosas que lo habitan. Quizás, todo esto está ocurriendo ya: una reanimación de especies; frágiles, efímeros, torpes resurgimientos de animismo. Ciertas cosas, ciertos seres, ciertas fuerzas nos están hablando, nos están haciendo señas. La necesidad de un mundo donde reanimarse, eso es donde estamos. Parece ya la hora de aceptar ya el hecho de que nunca hemos dejado de sustentar, a través de alguna de nuestras prácticas, un mundo quizás no encantado, pero mucho más lleno de presencias de lo que hemos creído hasta ahora. Es tiempo de reconsiderar el mapa de distribución de las fuerzas, aptitudes y capacidades entre lo vivo, lo invisible, las cosas, las fuerzas cósmicas... y de alimentar la posibilidad de un nuevo cosmograma.”

Jérémy Damian

Translation Magazine Corps-Objet-Image#3, 2017-2018

Espectáculo

Acqua Alta - En tinta negra

Una mujer, un hombre, una inundación.

Acqua Alta – En tinta negra es una actuación teatral visual, un viaje en el imaginario del agua, la historia de un desastre, un dueto de baile en un plató de imágenes vivas que sostiene la curiosa y delicada presencia del animismo digital.

Escenografía: en un escenario vacío, tres video proyecciones: una en una gasa delante del escenario, la segunda en una gasa detrás del escenario (ambas enmarcadas y suspendidas), y la tercera en el medio sobre un espacio de danza blanco.

Hay también algunas proyecciones sobre los muros del teatro para envolver a los espectadores en un continuo de imágenes.

Las imágenes están generadas y animadas en vivo.

Este espacio digital ‘vivo’ se convierte en el terreno de juego de Satchie Noro y Dimitri Hatton. Una bailarina y un artista de circo, ellos son los autores y los intérpretes de la coreografía.

Las luces cinceladas que acompañan al video revelan los cuerpos y permiten una inquietante coexistencia: lo real y lo imaginario ocupan el mismo espacio, el escenario. El diseño minimalista de la escena incluye varios objetos cotidianos: una aspiradora, una escalera y una escoba, que serán compañeros esenciales de nuestra Odisea.

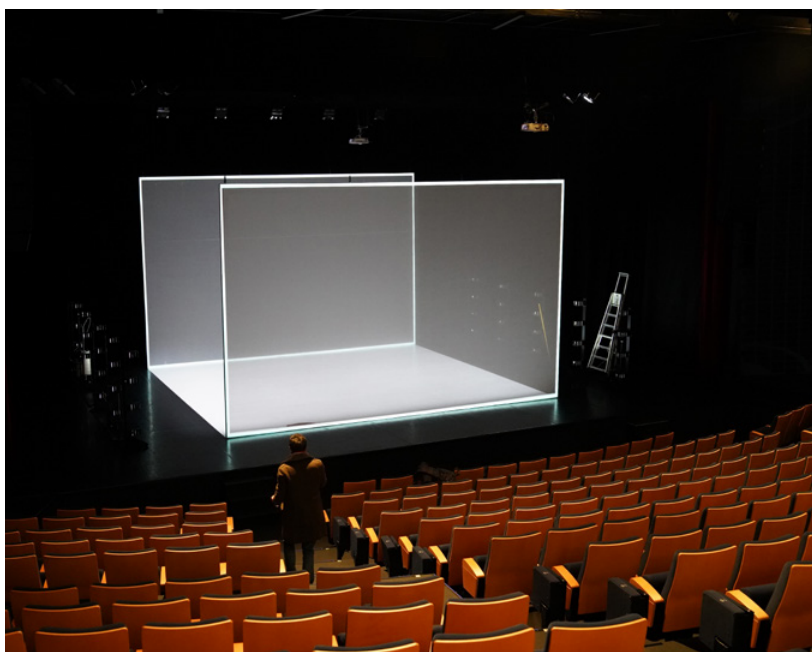
La música original ha sido compuesta por Olivier Mellano.

Duración

55 min

Fotos am-cb.net/docs/AMCB-AQA-Images.zip

Video vimeo.com/amcb/aqa

Equipo

Concepto y dirección artística

Claire Bardainne et Adrien Mondot

Creación informática e interpretación digital

Adrien Mondot

Coreografía e interpretación

Dimitri Hatton et Satchie Noro

Música original

Olivier Mellano

Música adicional

Jean-Sébastien Bach,
Ludwig van Beethoven et Jon Brion

Iluminación – alternando

Jérémy Chartier, Yan Godat

Sonido

Régis Estreich

Producción técnica

Romain Sicard

Administración

Marek Vuiton

Dirección técnica

Alexis Bergeron

Producción y difusión

Joanna Rieussec

Producción

Delphine Teypaz, Margaux Fritsch

Foto de la escenografía
© Adrien M & Claire B
Febrero 2019

Foto © Romain Etienne
Enero 2019

Libro

Acqua Alta - Cruzando el espejo

Una mujer, un hombre, una inundación.

Acqua Alta – Cruzando el espejo es un viaje en el imaginario del agua y la historia de un desastre. Es un libro cuyos dibujos y volúmenes de papel se convierten en el decorado de una historia, solo visible en realidad aumentada.

Formato Mirando por una tableta, cada volumen se convierte, gracias a una aplicación de realidad aumentada hecha a medida, en el espacio real de una breve actuación de danza virtual. La realidad aumentada permite al espectador mirar el libro desde arriba y comprender el movimiento y el espacio, así como jugar con la perspectiva. Los dibujos en tinta negra son paisajes, los papeles doblados que surgen de las páginas el campo de juegos.

La coreografía está grabada con un aparato de captura de movimiento, y las imágenes virtuales (viento, mar, lluvia) dan vida a estos reinos oníricos. A través de esta ventana digital, las diez páginas dobles del libro se convierten en pequeños escenarios teatrales, donde la trama de la actuación escénica se desarrolla con ligeros ajustes.

Presentación: El prototipo del libro está instalado en ocho mesas, en un espacio dedicado, con sus diez páginas dobles expuestas una al lado de otra. Diez tabletas con la aplicación son puestas a disposición del público y gestionadas por un mediador presente en el espacio. El libro es un objeto autónomo en el que la historia se desarrolla de una manera única. No obstante, al presentarse conjuntamente en un teatro tanto el libro como la actuación, resuenan una con otra.

La versión comercial del libro y su aplicación estarán disponibles en otoño 2019 o primavera 2020.

Duración : Tiempo aproximado de lectura de 15 min.

Instrucciones: En preparación

Fotos am-cb.net/docs/AMCB-AQA-Images.zip

Video trailer vimeo.com/amcb/aqa

Equipo

Concepto y Dirección artística

Claire Bardainne et Adrien Mondot

Dibujos y diseño de papel

Claire Bardainne

Creación informática

Adrien Mondot

Sonido

Olivier Mellano

Coreografía e

interpretación Dimitri Hatton et

Satchie Noro

Desarrollo informático

Rémi Engel

Ingeniería de papel

Eric Singelin

Guionista

Marietta Ren

Construcción

Arnaud Gonzalez, Claire Gringore, Yannick Moréteau

Impresión

Olivier Bral

Montaje

Grégory Pirus

Gestión técnica

Romain Sicard

Administración

Marek Vuiton

Dirección técnica

Alexis Bergeron

Producción y difusión

Joanna Rieussec

Producción

Delphine Teypaz, Margaux Fritsch

Foto © Adrien M & Claire B

Enero 2019

Realidad virtual

Acqua Alta – Tête-a-tête

Una experiencia para un solo casco de realidad virtual que ofrece a los espectadores la posibilidad de sumergirse ellos mismos en un momento específico del libro y de la actuación en un formato especial adaptado a este medio.

Formato: una breve actuación para un solo espectador en la que la coreografía se desarrolla a su alrededor. Está creada usando un aparato de captura de movimiento (MoCap) que puede grabar y retransmitir el movimiento de una forma novedosa. El espectador, situado en el centro de la obra, comparte el escenario con los bailarines. Se trata de un cambio radical de perspectiva comparado con la actuación en el escenario. El espectador es el único destinatario del movimiento en desarrollo. La realidad virtual crea proximidad y una fuerte sensación de empatía, y junto con un específico estilo literario, juega con los límites de la realidad combinando captura de movimiento e imaginario generado por ordenador.

Presentación: De cinco a diez cascos Oculus Go individuales puestos a disposición y gestionados por un mediador presente en el lugar. Cada uno se acompaña de un taburete. Antes o después del espectáculo, en el vestíbulo del teatro o en las inmediaciones, se da la posibilidad al espectador de experimentar una escena de la historia de una forma envolvente.

Duración: 3 min

Instrucciones: En preparación

Fotos: am-cb.net/docs/AMCB-AQA-Images.zip

Video vimeo.com/amcb/aqa

Equipo

Concepto y Dirección artística

Claire Bardainne et Adrien Mondot

Creación informática

Adrien Mondot

Sonido

Olivier Mellano

Coreografía e interpretación

Dimitri Hatton et Satchie Noro

Desarrollo informático

Rémi Engel

Administración

Marek Vuiton

Dirección técnica

Alexis Bergeron

Producción y difusión

Joanna Rieussec

Producción

Delphine Teypaz, Margaux Fritsch

Fotomontaje © Adrien M & Claire B
January 2019

Adrien M & Claire B

Claire Bardainne y Adrien Mondot Artistas, dirección artística

Fundada en 2011 por Claire Bardainne y Adrien Mondot, la compañía Adrien M & Claire B crea piezas artísticas que se hallan en la encrucijada entre las artes visuales y las artes escénicas. Sus espectáculos e instalaciones sitúan al cuerpo en el corazón de las imágenes, y mezclan artesanía y dispositivos digitales con el desarrollo de herramientas informáticas hechas a medida.

Ir más allá del espacio y de la temporalidad del escenario es uno de los ejes fuertes de la búsqueda de la compañía. Así pues en 2011, la creación de la exposición interactiva *XYZT, Les paysages abstraits* marca el inicio de un trabajo a cuatro manos entre Adrien Mondot y Claire Bardainne. Ese mismo año, crean también la conferencia-espectáculo *Un point c'est tout*, y firman la creación digital de *Grand Fracas issus de rien*, puesto en escena por Pierre Guillois.

En 2013, crean *Hakanüi*, una obra coreográfica para una bailarina en un marco de imágenes sobre lo efímero. En 2014, junto con Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, comparten la autoría del espectáculo *Pixel*, con 12 bailarines hip-hop.

Obtienen el premio SACD por la creación digital en 2015, año en el que crean también el espectáculo *Le mouvement de l'air*, espectáculo escénico que mezcla danza aérea y música en vivo con imágenes envolventes.

En 2016, estrenan en Éditions Subjectiles *La neige n'a pas de sens*, una primera coreografía dedicada al trabajo de Adrien M & Claire B, con una serie de seis obras sobre realidad aumentada.

En 2017, un nuevo conjunto de instalaciones ve la luz, *Mirages & miracles*, desarrollando imágenes de realidad aumentada sobre la imagen de la piedra.

En 2018, tras el encargo de una obra in situ por la Fondation d'entreprise Martell, crean la instalación monumental *L'ombre de la vapeur*.

En 2019, crean el proyecto *Acqua Alta*, compuesto de tres experiencias: un libro pop-up de realidad aumentada, un espectáculo escénico visual, que mezcla danza e imágenes digitales en vivo, y una experiencia con un casco de realidad virtual. Ese mismo año comparten también la creación del espectáculo- concierto *Équinoxe* con el grupo musical Limousine.

En 2020, presentan la exposición interactiva *Faire corps - Adrien M & Claire B* en la Gaïte Lyrique en París, reuniendo obras antiguas y nuevas alrededor de un recorrido inédito.

Foto © Romain Etienne

Adrien Mondot es un artista multidisciplinar, informático y malabarista. Desde que fue descubierto en Jeunes Talents Cirque en 2004 con su proyecto *Convergence 1.0*, busca el justo sitio del algoritmo en un proceso de creación, e implementa interacciones sensibles entre lo digital, los cuerpos y el movimiento.

Claire Bardainne, artista plástica, diseñadora gráfica y escenógrafa. Graduada en l'École Estienne y en el ENSAD de Paris, se centra en pensar el imaginario transmitido por las imágenes, y en construir espacios hechos de signos gráficos.

Juntos crean espectáculos e instalaciones que establecen un nexo entre los mundos material e inmaterial. La sensibilidad hacia lo vivo y el movimiento teje su relación con la creación:

“Utilizamos ordenadores y video proyectores para crear experiencias de vivencias simbólicas, para interpretar maneras de estar en este mundo, para generar una atención sensible a los seres y a las cosas. Utilizamos dispositivos digitales al servicio de lo vivo, de los cuerpos, para hacer teatro, unos instantes vivos compartidos por seres vivos. Creemos que la poesía, la belleza y la metáfora son unas claves poderosas, y es con esta intención con la que utilizamos la tecnología.” AM&CB

A día de hoy, la compañía cuenta con 30 colaboradores, con dos exposiciones y tres espectáculos en gira internacional. Su sede social y sus oficinas de producción se encuentran ubicadas en Lyon y a Crest (Drôme). La compañía tiene el apoyo de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes y está subvencionada por la ciudad de Lyon.

Janvier 2020 à la Gaîté Lyrique. Photo © Voyez-vous (Vinciane Lebrun)

Satchie Noro – bailarina

Satchie Noro, francesa de nacimiento, da sus primeros pasos en el *dojo* de su padre japonés, Masamichi Noro, maestro de Aikido y estudia danza clásica con Wilfrid Piollet. Después de una corta estancia en la Deustch Opera de Berlín con 16 años, se adhiere a la prolífica escena alternativa de Berlín como coreógrafa e interprete de 1991 a 1995. En 2002 descubre las técnicas aéreas del circo en la Circus School Les Noctambules con Michel Nowak y al mismo tiempo funda su propia compañía, *Furinkai*.

Colabora también como bailarina y artista de circo con Adrien Mondot y Claire Bardainne, James Thierré, Michel Shweizer, Pierre Meunier, Marguerite Bordat, etc. En 1999 es premiada con Alain Rigout en la Villa Kujoyama en Kyoto, Japón y en 2012 se le concede la residencia como parte del programa *Hors-Les-Murs* del Institut Français.

En 2013 colabora con el constructor Silvain Ohi en la creación de *Origami*, un dueto para una bailarina y un contenedor cúbico con arista de 12 metros. Desde 2016 es codirectora del Circus School Les Noctambules en Nanterre, Francia con Olivier Verzelen.

www.furinkai.com

Dimitri Hatton – artista de circo

Dimitri Hatton es un innovador artista de comedia visual y clown, estudió en el Conservatoire d'Art Dramatique en Orléans y el Centre National des Arts du Cirque en Chalons-en-Champagne, Francia. Desde 2001 ha creado sus propias representaciones y espectáculos, una mezcla atractiva de comedia visual, clown, manipulación de objetos, humor absurdo y manipulación.

Las debilidades universales de la humanidad son centrales en su trabajo.

En sus manos, estas vulnerabilidades compartidas se transforman en una constante fuente de risa, trascendiendo fronteras y lenguas. En este contexto, Dimitri creó su sensible e hilarante personaje Chlibéd. Como actor o director de teatro, trabaja con artistas y compañías (*Vendeurs d'enclume*, *La Soirée*, *Cirque du Soleil*, *Collectif Zirlib*, *les 7 doigts de la main*, etc.) en Francia y en todo el mundo.

Satchie Noro y Dimitri Hatton se encontraron trabajando en *Sheep* de Mohamed El Khatib. Desde entonces, han creado juntos y actuado en *Bruissement de pelles* y *Mind the gap*.

Olivier Mellano – compositor

Olivier Mellano es un músico francés, compositor, improvisador, escritor y guitarrista que ha tocado en más de cincuenta grupos desde el principio de los noventa, incluyendo Psykick Lyrikah, Mobbil, Bed, Laetitia Shéri y Dominique A. Trabaja de forma alternativa en proyectos de pop-rock y composiciones que incluyen una orquesta sinfónica, 17 guitarras eléctricas, clavecín, órgano, voz o cuarteto de cuerdas. Su trabajo musical ha aparecido en contextos cinematográficos, teatrales, literarios y de danza. Le gusta también escribir, publicó su primer libro en 2008.

Olivier Mellano ofrece un trabajo de composición generoso y exigente, que se basa en el legado de Carlo Gesualdo, Henry Purcell, Benjamin Britten, Gavin Bryars, Moondog y György Ligeti. Con sus composiciones demuestra una estética musical única que derriba jerarquías estilísticas. Entrelaza material sonoro volcánico y etéreo, pone a prueba la fuerza de las armonías barrocas con fuego sonoro, infunde en conjuntos orquestales y de cámara nueva energía combinando guitarras eléctricas con voces clásicas. Elementos sagrados y luminosos laten en el corazón de sus composiciones eruditas y libres sin concesiones. La naturaleza amplia de sus trabajos, desde la ambiciosa música pop hasta la descarada música contemporánea, revela su afinidad con una nueva generación de compositores que incluye Nico Muhly, Bryce Dessner y Jonny Greenwood.

Colaboradores

Producción Adrien M & Claire B

En coproduccion con

LUX, scène nationale de Valence (FR)
The compagny is associate artist of LUX en 2018-2021
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan (FR)
Maison de la Danse, Lyon / Pôle européen de création - DRAC Auvergne
Rhône-Alpes / Ministère de la Culture (FR)
Chaillot - Théâtre National de la Danse (FR)
Espace Jéliote, scène conventionnée arts de la marionnette, Communauté de
Communes du Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie (FR) Théâtre Paul Éluard,
Scène Conventionnée Bezons (FR)
Theater Freiburg (Germany)

En colaboración con

Apoyo excepcional Adami
Accueil studio, Les Subsistances, Lyon, 2018-19

La Compañía está inscrita en la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes y la Auvergne-
Rhône-Alpes Region, y subvencionada por la ciudad de Lyon.

Contactos

**Distribución y producción en
España y Portugal**

IKEBANAH ARTES ESCÉNICAS

Ana Sala
+34 619951791 / +34 960090504
anasala@ikebanah.es

Maria Gallardo
+34 627615183
produccion@ikebanah.es

Codirección artística

Claire Bardainne y Adrien Mondot

Administración

Marek Vuiton

Dirección técnica

Alexis Bergeron
technique@am-cb.net

Producción

Margaux Fritsch, Delphine Teypez

Dirección

Adrien M & Claire B
54 quai Saint-Vincent
69001 Lyon – France