

THE LIEDER

Javier Cuevas y Sara Serrano

THE LIEDER son dos actos de resistencia: marchar y cantar.

Un proyecto coreográfico, musical e instalativo de Javier Cuevas y Sara Serrano estrenado en su versión escénica dentro del Festival TNT Tarrasa 2017 tras un proceso de investigación y de prácticas abiertas y compartidas con personas vinculadas a la música y al canto coral convocadas en los contextos de residencia y muestra.

El trabajo se desarrolla en torno a las repercusiones de la marcha, del himno y del canto colectivo sobre el cuerpo (como cuerpo físico, como cuerpo de baile y como corpus político e ideológico); y se plantea desde la resistencia, la no-producción, la extrañeza, la participación y el cuestionamiento de los roles artista-público en dos niveles de espacio: el exterior (la naturaleza, la ciudad, la calle...: el mundo) y el interior (el teatro, el museo, la sala, la casa...: el espacio re-presentacional).

The Lieder es una pieza en dos actos: un primer acto en el que invitamos al público a marchar en silencio durante 45 minutos por un espacio exterior acotado (la ciudad); y un segundo acto (ya dentro del teatro o del museo, dentro de la casa, porque la casa salva) donde se construye el dispositivo escénico. Un tránsito desde lo arcaico-colectivo hacia lo artificioso-domesticado. Desde el caminar y el cantar más primitivos hasta el canto colectivo-coral y el *lied* burgués junto a un concierto para piano de la mano de la pianista Pilar Beltrán (www.pilarbeltran.es).

Enlace a vídeo-resumen de la muestra de la residencia en Centro Párraga (Murcia):

<https://vimeo.com/219431971>

Contraseña: dosactosderesistencia

Enlace a vídeo-resumen del estreno en TNT Tarrasa 2017:

<https://vimeo.com/244274248>

LIEDER

LA MARCHA COLECTIVA, EL HIMNO, EL LIED.

Hay un momento en la historia en el que el movimiento se hace canción y la canción se hace discurso. Una canción que se repite hasta que olvidamos la letra. Ya no importa el contenido, las palabras se convierten en estribillo y en objeto musical más allá de los significados originarios. Un estribillo que se nos pega y que no podemos sacar de nuestra cabeza.

The lieder es el cuerpo de quienes marchan y el himno que está por venir. Las acciones de marchar y cantar como dos actos de resistencia, desde los márgenes, firmes y discretos,

The lieder es la marcha y el canto de ese himno, un concierto escénico, una peregrinación de cuerpos que se abren a preguntas sobre una idea incierta de la colectividad y sus símbolos; y plantea un juego entre sus significados:

Plural en alemán de *lied*, término utilizado en la historia de la música clásica para hacer referencia a una canción lírica breve, típica de los países germánicos, propia del Romanticismo y adoptada por la burguesía y las nuevas clases altas cultas y adineradas.

Lied como forma pretérita de *lie* (en inglés, mentir).

Lieder fonéticamente en inglés como *Leader* (en español, líder).

En *The Lieder* marchamos, buscamos estribillos, imaginamos los discursos y las melodías de nuestras constelaciones personales y políticas. Revisamos qué hacen la marcha y el himno en nuestros cuerpos y cómo se afectan mutuamente a partir de variaciones. Y, sobre todo, exploramos y pasamos junto al público por la experiencia de caminar juntos y en silencio por un motivo común desconocido y un deseo personal y secreto, a través de un recorrido lleno de señales, vacío de producción, amplio para las revelaciones y para la juntura.

ESPACIOS DE RESIDENCIA Y COPRODUCCIÓN

Solar, *Acción Cultural Sociedad Lugar Arte (Tenerife)*: residencias artísticas mayo y septiembre 2016.

Centro Párraga de Murcia: residencia artística-coproducción 19DIC2016 al 13ENE 2017.

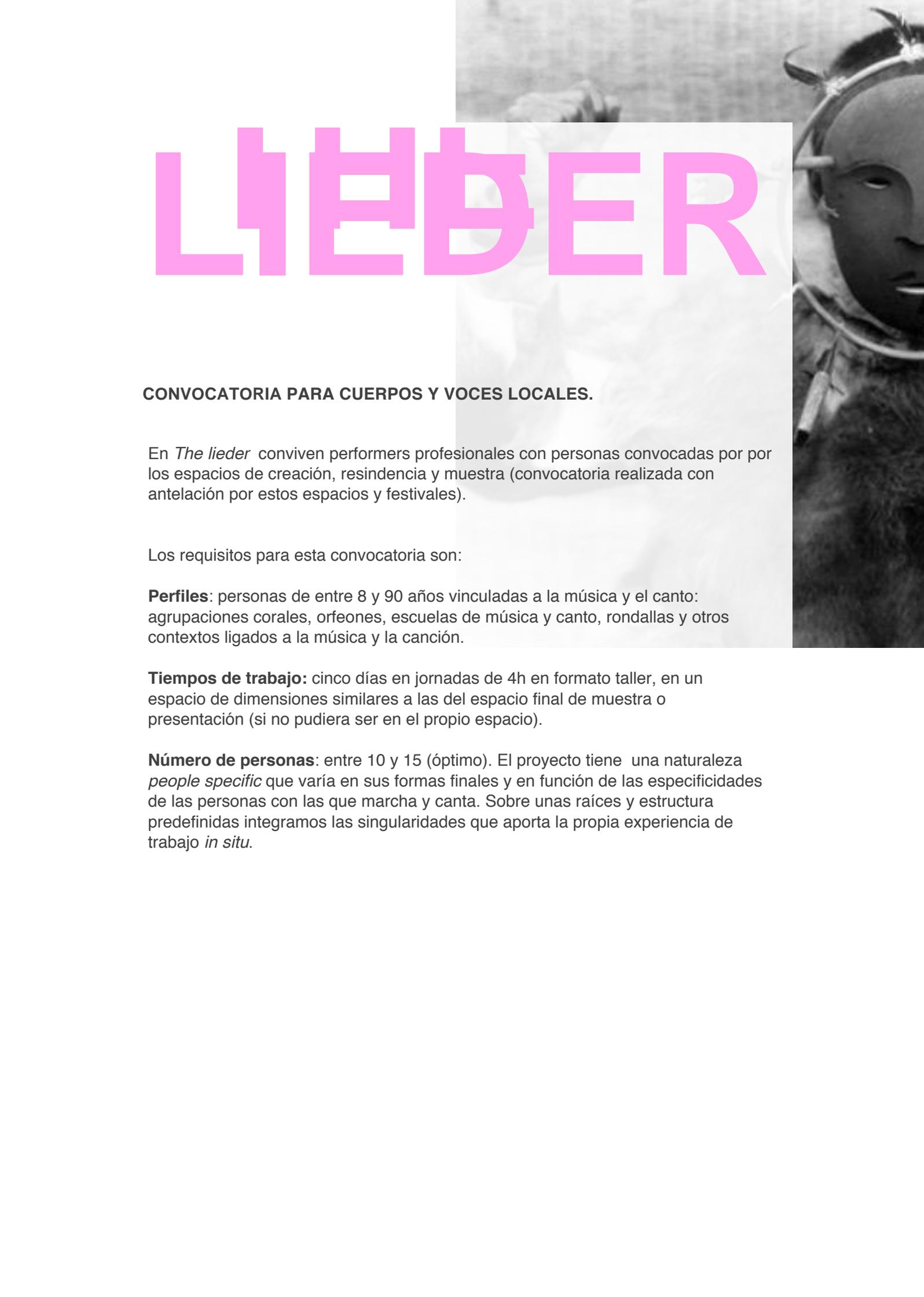
L'Estruch Sabadell: residencia artística del 30ENE al 18FEB 2017.

TEA/ Tenerife Espacio de las Artes: Residencia artística del 17-29ABR 2017.

Altifest Nápoles: Residencia y muestra, julio 2017.

ARTISTAS VINCULADXS

The lieder es un proyecto de **Javier Cuevas** en colaboración con **Sara Serrano** con el apoyo de los artistas: **Adán Hernández** (Creador y performer), **Raffaella Menchetti** (Videoartista y performer), **Pilar Beltrán** (Pianista, Murcia www.pilarbeltran.es) y **Miguel Morales** (Director de cine, Tenerife https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_G._Morales) con quien trabajaremos sobre el dispositivo video para generar piezas visuales para la escena y autónomas. Más los artistas y voluntarios/as locales que se suman en distintas fases del proyecto como cuerpos que marchan y cantan.

LIEDER

CONVOCATORIA PARA CUERPOS Y VOCES LOCALES.

En *The lieder* conviven performers profesionales con personas convocadas por los espacios de creación, residencia y muestra (convocatoria realizada con antelación por estos espacios y festivales).

Los requisitos para esta convocatoria son:

Perfiles: personas de entre 8 y 90 años vinculadas a la música y el canto: agrupaciones corales, orfeones, escuelas de música y canto, rondallas y otros contextos ligados a la música y la canción.

Tiempos de trabajo: cinco días en jornadas de 4h en formato taller, en un espacio de dimensiones similares a las del espacio final de muestra o presentación (si no pudiera ser en el propio espacio).

Número de personas: entre 10 y 15 (óptimo). El proyecto tiene una naturaleza *people specific* que varía en sus formas finales y en función de las especificidades de las personas con las que marcha y canta. Sobre unas raíces y estructura predefinidas integramos las singularidades que aporta la propia experiencia de trabajo *in situ*.

THE LIEDER

es

UN DISPOSITIVO.
UNA PIEZA DE DANZA.
MARCHAR POR UN MOTIVO COMÚN
DESCONOCIDO Y UNA INTENCIÓN
PRIVADA SECRETA.
UNA OBRA EN LA QUE EL PÚBLICO
MARCHA. UN ASANA DE YOGA.
DAR MUCHAS VUELTAS A UN EDIFICIO
PÚBLICO. ANDAR ATENTOS Y EN
SILENCIO.
DUDAR PARA ENCONTRAR LO
COMÚN. UN HIMNO CON UNA SOLA
PALABRA. EL DESEO DE CREER EN
ALGO. MANTENER EL VÍNCULO.
ATENDER A LAS SEÑALES CON LA
DISPOSICIÓN.
ENCONTRARSE EN UNA PLAZA.
INCOPORARSE A LA MARCHA. HACER
SOBRE LA MARCHA. MARCHAR POR
MARCHAR. CAMINAR SOBRE LOS
PASOS DEL OTRO. APROXIMARSE A
LO ARCAICO-DESCONOCIDO.
MARCHAR PARA QUE LAS COSAS
VENGAN A UNO. LLEGAR A LA FORMA
DESPUÉS DE LA ACCIÓN.
UNA IDEA QUE CON LA MARCHA
VA QUEDANDO ATRÁS.

FICHA ARTISTICA_ THE LIEDER

Javier Cuevas es creador, actuante y comisario en torno a las artes escénicas contemporáneas. Director artístico del Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna (LEAL.LAV-Tenerife). Estrena las piezas *GRACIAS (1" LÍMITES* (2011, Auditorio de Tenerife), *Hamlet Post Scriptum* (2012, Teatro Victoria, Tenerife) y *EL AMOR ES UN PERRO QUE VIENE DEL INFIERNO* (2013, Teatro Guimerá, Tenerife). Actualmente colabora con Sonia Gómez en el proyecto *BAILARINAS*; con Amalia Fernández en *EL RESISTENTE Y DELICADO HILO MUSICAL*, con E&G Teatrer Norway y Sara Serrano en *ULTRAPERIFERIA 40º* y con Carlota Mantecón en *LO REAL*. *THE LIEDER* es su último proyecto para la escena con estreno en 2017. Ha presentado su trabajo en España, Brasil, Alemania, Italia, Argelia y Noruega.

Sara Serrano es mediaturga, Licenciada en Dirección Escénica e Historia del Arte. Master en Práctica Teatral por Rose Bruford College/Universidad de Manchester. Presenta sus trabajos escénicos en el marco de festivales y espacios como Fringe-NY (*SOLEDAD.ES*), el Festival Internacional de Brisbane-Australia (*DO-DO LAND*) o Black Box en Oslo-Noruega (*THE ANSWERING MACHINE*). Forma junto a Eduardo Balanza el DFH, con el que realiza distintas piezas en los márgenes entre la instalación, la performance y el vídeo, entre ellas *ATTA AIRLINES*. *KIT DE SEGURIDAD* (CaixaForum, ARCO). Actualmente reside en Oslo (Noruega) donde colabora regularmente con las compañías Ossavy & Kolbenstvedt, Jo Strømngren Kompani y Ruk Ruk Company (co-fundadora).

Pilar Beltrán (Murcia, 1976) comienza sus estudios de piano a la edad de siete años en el conservatorio de Murcia con el pianista Mario Monreal. Licenciada en Piano y Teoría de la música, se traslada a Barcelona para continuar sus estudios en la ESMUC, (Escuela Superior de Música de Cataluña) con la pianista Eulalia Solé mientras combina un curso de Posgrado en piano con el diploma de Análisis Musical en la Escuela de Composición de Alcoi, ECCA. En 2012 se traslada a Manchester a estudiar un Masters Degree in piano accompaniment en el Royal Northern College of Music, siendo galardonada por el RNCM con la beca " Dame Kathleen Ollerenshaw scholarship". Durante su Master studia bajo la tutela del acompañante y coordinador de los estudios de acompañamiento, David Jones. Además recibe clases de otros muchos distinguidos artistas y profesores como Julius Drake, Pavel Fisher, Jeremy Young, Petr Prause, Gerard Poulet, Brodsky Quartet, Heath Quarter y el eminente clavecinista Terry Charlston. Pilar está muy interesada en la música y formatos contemporáneos, estrenando obras como la pieza para voz, chelo y piano "Par Coeur" de la compositora Katie Chatburn, ganadora del prestigioso premio 2013 RNCM Rosamund Prize, así como obras del compositor inglés Michael Betteridge. En Noviembre del 2013 Pilar obtiene Postgraduate Diploma in Solo Performance, piano accompaniment, por el RNCM. UK. Actualmente es alumna de Julius Drake, con el que estudia repertorio vocal. Combina su trabajo en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia con su pasión por el acompañamiento de cantantes.

En la plaza e inmediaciones del teatro-centro de arte, el ciudadano-caminante se encontrará imágenes del bosque impresas en distintos tamaños sobre papel b/n, pegados discretamente en paredes (cola) y otros soportes del espacio urbano.

FICHA TÉCNICA THE LIEBER

CAJA NEGRA O SALÓN DIÁFANO CON PANTALLA o CICLORAMA

LINÓLEO BLANCO o SUELO CLARO DE SALA

SILLAS PLEGABLES o EN ESCENA SIN GRADA: UN ÚNICO ESPACIO PARA PÚBLICO Y PERFORMERS.

1 PROYECTOR

5-10 MICROFONOS INALÁMBRICOS CON PIES DE MICRO

1 PIANO COLA (afinado) + SILLA PIANO

ELEMENTOS DE EXTERIOR:

Fotografía del bosque de 3x5,5 metros vertical colgada en exterior/fachada.

Cartelería en B/N A3 pegada en los alrededores del teatro, sala o edificio para la muestra.

Más imágenes en: www.solucionesdramaticas.com/the-lieber_trumblr/

CARTA DE JAVIER CUEVAS A SARA SERRANO

Apuntes

5/11/2016

Querida Sara.

The lieder existe y es un trabajo para la escena en el que caminamos con el público antes de entrar al teatro por un tiempo, digamos, de entre cuarenta minutos y una hora, dependiendo de las cosas que pasen en la ciudad ese día y de los circuitos que tracemos. Un público que nos acompaña en silencio y que camina sobre nuestras premisas-soporte: *marchar por una causa común que desconoceremos y marchar por una causa privada que conocemos pero que no compartimos.*

Caminamos hacia el oriente porque caminamos hacia el origen, hacia la salida del sol. Caminamos sin violencia pero nuestros cuerpos se convierten en armas de amor que se tocan y de guerra, que nos separan de otros cuerpos. Cuerpos que caminan y que silban, cantan alguna palabra, una melodía vacía, quién sabe... Cuerpos que se confrontan con los cuerpos vivos de la ciudad viva, con los recorridos útiles de quien va y viene. Cuerpos inquietantes, cuerpos misterio que cambian de significado en función del contexto y de sus variables: la luz, el tamaño de una sala, la posición en el espacio, el sonido, la cercanía o lejanía con los otros/e público...

Caminamos hacia el teatro porque el teatro es la casa, porque la casa salva, porque es también el posible origen de una serie de cosas a las que aspiramos: es una máquina de generar significados, es la potencia de muchas cosas y la muerte de otras tantas. Haremos un viaje desde la potencia a la muerte con el caminar y con nuestras voces. Caminamos y entramos acompañados de otras personas al teatro, a la caja negra, vacía, con sillas apiladas o apolladas en un lugar, puestas a *disposición*, dispuestas (*in the mood*), en potencia junto a otros elementos igualmente en potencia.

Entramos en un teatro en el que ya están pasando cosas (imágenes) que quizás pasaron antes. Lo que sucede en el momento de la entrada es la entrada misma, es la marcha misma. Una marcha que varía al entrar en un espacio acotado: gira sobre sí misma, cambia la velocidad, sus recorridos, cambia en su cuerpo de cuerpos, cambia en la juntura, en su marchar mismo. Al entrar a ese espacio algunos cuerpos no sabrán cómo disponerse. Otros (los nuestros), sí lo sabrán. Algunos nos seguirán. Otros no. Algunos se sentarán en algún lugar y se dispondrán hacia algún lugar. ¿Qué cosa define el sitio al que mirar? ¿Un haz de luz? ¿Un cuerpo o una acción particular? ¿Una puesta de sol? ¿Una obra de arte? ¿La representación de algo? ¿Una presencia imponente...?

Tras esa marca, tras esa invitación a la mirada algunos cuerpos (los nuestros) se arrancan en algo más coreografiado: de un lugar hacia un lugar entre otras personas que están sin saber del todo en qué están y que se moverán con nosotros (¿estoy bien aquí? ¿molesto?). Las sillas y los cuerpos ocupan el espacio en una forma no del todo precisa, tenemos que bregar con esto y tomar decisiones. Es una plaza a la que la gente baja a *estar*. Desde ese espacio y con la ayuda de esa máquina que se llama *teatro* construiremos canciones, pasos, documentos, imágenes, tiempos, conversaciones. Círculos. Temas de conversación. Temas. Canciones en círculos. Temas de conversación cantados en círculos, todos a la vez, cada uno con su círculo.

Aparecerán elementos (¿un piano? ¿un bosque? ¿un museo? ¿una mina? ¿una plaza? ¿un árbol? ¿un alcalde? ¿un edificio?). Alguien se arranca con una canción que parece un himno. Alguien canta una letra y otros le siguen. Se forma un coro.

Usamos el artificio, la técnica del sonido y de la luz. Levantamos nuestros corazones. Alegramos el alma. El que canta, su mal espanta. Cantamos ardientemente, invocamos a la lucha, al deseo y al paso con la canción y el himno.

¡Somos esto! ¡Somos otra cosa! ¡Vamos hacia allá! ¿Vamos hacia acá! ¡No pasarán! ¡Va a pasar! ¡Ya está pasando! ¿Nos oyen...? ¿Hay alguien ahí...?

El público canta con nosotros.

Tomemos un te.

Pongamos un disco. ¿Schubert? ¿Schuman?

Cantemos al piano.

Refinemos los cantos.

Es todo mucho más bello en su justa medida, proporcionadamente.

A la medida del hombre.

A la medida de su universo.

Recitamos los himnos, los armonizamos.

Dejemos el cuerpo a parte. Que descansen...

Seamos sólo la canción y busquemos desde ahí la elevación de nuestro espíritu.

Todo es mucho más cordial así... No hay asperezas.

Las teclas del piano percuten delicadamente sobre nuestros oídos.

El barítono, la soprano, se hacen cargo de todo y de todos.

¡Cuánta belleza...!

Qué hermoso paseo...

Qué hermoso paisaje ahora...

Entonces me pregunto: ¿qué ha pasado? ¿por qué ha pasado? ¿por qué se ha ido?

¿dónde está...? Todos esos cuerpos reposan.

Me voy a cenar con unos amigos, te quiero hermosa mía.

Que todo esto hierva en ti como la sangre del animal herido y que se torne en imágenes y luz para *The lieder*.

THE LEADER

MAIN PROJETSCS

Javier Cuevas//

GRACIAS (1") LÍMITES/ THANKS (1") LIMITS/ (2012)

<https://vimeo.com/47505147>

HAMLET POST SCRIPTUM (2013)

<https://vimeo.com/58244335>

EL AMOR ES UN PERRO QUE VIENE DEL INFIERNO/ LOVE IS A DOG FROM HELL (2014)

<https://vimeo.com/109730578>

BAILARINA LÍRICA / LIRICAL BALLERINA (2015) by Sonia Gómez.

<https://vimeo.com/146328957>

Sara Serrano//

[Videobook](#)

CONFERENCIA DE PAZ/ PEACE CONFERENCE (2008)

<http://www.saraserrano.es/esp/?/projects/conferenciapaz/>

BRIDGE ON A WALL.BOAW with Abraham Hurtado (2010)

<http://www.saraserrano.es/esp/?/projects/boaw/>

COSH, About love and death (2010-11).

<http://www.saraserrano.es/esp/?/projects/cosh/>

NO DEN DE COMER A LA BAILARINA (2014)

<http://www.saraserrano.es/esp/?/projects/nodendecomeralabailarina/>

CRUDO INGENTE (2015)

<https://www.youtube.com/watch?v=c4Hb9OKTaNw>

THE LIEDER

Contact

Spain

Javier Cuevas
javiercuev@gmail.com
www.solucionesdramaticas.com/thelieder

+34 617282819
Skype/ Caro Ceice
FB/ Javier Caro Ceice/ Soluciones Dramáticas

Norway

Sara Serrano
ozono@hotmail.com
www.saraserrano.es

+47 938 55 896
Skype/ Sara SL
FB/ Sara Serrano