

Llum i Moviment

Taller dirigit entre
Anna Rodríguez i Olivier Balagna

info@anna-rodriguez.com +33 6 62 13 88 96 <http://www.anna-rodriguez.com>

La llum modela el cos i el cos modula la llum

Anna Rodríguez, ballarina intèrpret i pedagoga, **Olivier Balagna**, director de escena i dissenyador de llums, s'han reunit per interrogar l'espai i el cos esculpits per la llum.

Cóm es situa l'actor en relació a la llum?

Alguns són més aviat a l'ombra, d'altres es posen en plena llum, d'altres al llindar. Cal partir del cos i interrogar la percepció que en rebem.

Aquest taller, s'adreça a actors que vulguin intervenir en espais lluminosos en els quals cadascú pugui evolucionar i crear una presència lliure i versàtil de moviments.

Avançar i estructurar és escollir un tema de treball.

Conduïts per **Anna Rodríguez** i **Olivier Balagna** cada actor haurà d'establir una proposta de treball (text, escena, situació, objecte, vestit o altre) amb la finalitat de posar-la en joc i crear, sol o en grup, esdeveniments instantanis on s'experimentin les novetats.

En el transcurs del taller, els participants podran intervenir en la llum amb l'ajuda d'una taula de llums manual.

Per tal d'obrir possibilitats en nous camins, una recerca s'ha d'exposar, per trobar-se amb el públic. Per això, una presentació de «portes obertes» al final del taller, resulta necessària i profitosa. Experimentar sense frens, ni preocupar-se per ser més eficaç i produir. Observar per comprendre les coses d'una altra manera més completa i professional.

Aquest taller ha estat acollit al Centre Nacional de Dansa Contemporània d'Angers així com al Centre Dramàtic de Poitou-Charentes Poitiers, al Centre Chorégraphique National d'Orléans, darrerament a Danza-Lab Auditori de Tenerife (Canàries)...

Pautes de treball

D'una banda, es tractarà l'aspecte físic i corporal de l'actor i d'altra banda, el treball de sensació en relació amb un estat lluminós.

Del fosc a la claror, la llum sempre imposa un ritme diferent al cos.

La llum, tant si és difusa com si és esclatant, ens revela l'espai en la seva globalitat. No té secrets, el cos s'hi pot moure amb plena llibertat. A la foscor, i gràcies als moviments, és el cos que ens revela el volum de l'espai.

La llum direccional permet posar en relleu, delimitar o esborrar certes parts del cos. Entre la foscor i la llum, hi ha una frontera que el cos dinàmic en moviment pot travessar i, així, transformar l'espai gràcies als fenòmens de reflexió i d'absorció.

S'abordaran diverses qüestions: la percepció de la llum, l'observació de les variacions en la llum, els suports sensibles, el canvi d'atmosfera d'un lloc o d'un objecte segons la il·luminació, el moviment en relació amb un espai determinat per la llum, la juxtaposició de diferents emplaçaments, la relació física entre un element fix i un element en moviment, reconèixer la influència de l'espai interior sobre la seva representació global.

En el moment de la creació d'un espectacle, la concepció de la llum és, sovint, molt precipitada (cal que tot estigui llest per al dia de l'estrena), però en aquest taller hem volgut materialitzar el desig d'invertir temps amb els actors per treballar en més profunditat la relació directa entre la llum i els intèrprets, tal qual o interpreta el públic simbòlicament.

Moviment

Anna Rodríguez busca per l'actor la justesa de un cos en moviment.

Es proposa buscar gestos, crear moviment que materialitzi la paraula únicament per la intenció del cos. Intentar col·locar una paraula que deixi alhora escoltar el text i doni pas a un cos dinàmic i singular.

Per abordar el moviment, dos eixos de treball: l'un a través de l'estructura i l'habilitat del cos, l'altre per la intenció del moviment ballat, la qualitat del gest a executar. Treballant amb la llum, trobarem la paraula i el moviment just per enriquir els dos conjuntament.

La llum és l'enllaç entre els mons interiors i exteriors. Pot perllongar els cossos fins als confins de l'escenari. L'espai s'engrandeix, s'empetiteix, es doblega. Esculpeix un nou espai. No s'ensenya els intèrprets a «sentir la llum», que els revela o els amaga. Només de tant en tant es parla de l'emplaçament dels projectors respecte als nostres desplaçaments.

Vestir de llums els cossos, els desplaçaments, els moviments, davant les mirades del públic.

Llum

Olivier Balagna no enllumena espectacles. Crea espais estructurats i expressius per la llum en els quals les condicions d'aparició i de visibilitat dels cossos en moviment responen a una dramaturgia veritable en la llum.

Dos aspectes són per a ell essencials : la manera que la llum crea l'espai, l'organitza i el transforma; la manera que la llum "toca" els cossos, en el sentit físic i sensible. Aquest "impacte" sobre els cossos en moviment és determinant: la llum es converteix llavors en un company veritable amb qui l'actor s'enfronta en una relació de tensió permanent. Lluny de tot estèril esteticisme i allunyat de les convencions tòpiques.

Anna Rodríguez ballarina intèrpret i pedagoga

Nascuda a Esparreguera, Anna Rodríguez cursa dansa clàssica i contemporània a l'Institut del Teatre de Barcelona (1970-1980). Posteriorment, al 1981, forma part de l'escola MUDRA de Maurice Béjart a Brussel·les.

Un cop arribada a Paris, al 1982, balla ininterrompudament a la companyia de Maguy Marin, centre coreogràfic nacional, fent gires arreu del món fins al 1987. De la seva trajectòria amb aquesta coreògrafa cal destacar la creació de «May B» peça inspirada en l'obra de Samuel Beckett. Segueix la seva trajectòria ballant amb diferents coreògrafs com: Claude Brumachon, Karin Vyncke, Dominique Rebaud, Rachel Mateis, Robert Seyfried, Mathilde Monnier, Samuel Mathieu, Philippe Combes, Jean Gaudin...

De 1992 a 2002, col·labora amb la Cia Tomeo Vergés. D'aquesta col·laboració, van sorgir coneixences que van canviar i marcar la trajectòria professional de l'Anna, obrint camí cap a altres terrenys creatius com el teatre i la música; especialment, amb músics que es dediquen a la improvisació: Yves Robert, Claude Tchamitchian, Jean-Yves Gratius... Així mateix, la complicitat coreogràfica amb diversos directors de teatre: Jean Luc Annaix, Françoise Coupat, Lionel Spycher, Paul-André Segel, Claire Lasne... per a obres i autors com: «La Mouette» Tchékhov, «c'est ainsi mon amour que j'appris ma blessure» Fabrice Melquiot... totes elles han estat moments decisius per continuar avançant de forma creativa.

Maig 2009, coproduït per Tramateatre, Anna Rodríguez posa en escena la obra d'Eric-Emmanuel Schmitt «El Visitant», imatge vídeo, cos i paraula per l'espai de petit format del Teatret de Esparreguera.

Paral·lelament a la carrera d'intèrpret, l'Anna obté el diploma com a pedagoga de dansa contemporània pel Ministeri de Cultura de França i imparteix classes en diversos centres de dansa i de teatre CNDC i École Jo Bihume (Angers), CND i Ménagerie de Verre (París), CCN (Roubaix), CNAC (Châlons en Champagne), CDPC (Poitiers) com també a Espanya Companyia Ramon Oller (Barcelona), Conservatorio de Danza Andaluz (Sevilla), Koldo Mitxelena Kulturunea (San Sebastián), Danza Lab Auditorio de Tenerife (Islas Canarias)...

Així mateix i a partir de 2000, Anna Rodríguez crea a Paris el taller «La Danse de l'Acteur» exclusivament per a actors, a l'espai «Mains d'œuvres»

Actualment treballa sobre el projecte «Collective Illusion» realització multimèdia per espais i sales alternatives que reuneix vuit artistes: ballarins performers i actors que posen un interès particular al gest i al moviment coreogràfic; d'horitzons diferents i competència artística complementaria.

Olivier Balagna director de escena i dissenyador de llums

Va exercir durant 15 anys l'activitat de director d'escena, treballant gairebé essencialment a partir d'obres contemporànies i col·laborant particularment amb la jove generació d'autors dramàtics alemanys. Va animar nombroses formacions d'actors com també formacions de posada en escena i de dramaturgia, particularment la dramaturgia de la llum.

És també l'autor de textos dramàtics, d'adaptacions i de traduccions per al teatre, així com actualment per a un guió de curtmetratge en procés de producció.

Paral·lelament, va crear nombroses llums per a espectacles. Per al teatre, primer, després per a la dansa.

Aquests últims anys i després d'un període sabàtic s'ha dedicat a la preparació d'una tesi de doctorat per al EHESS (escola de alts estudis de ciències socials)

Participa regularment, com creador de llums, responsable tècnic i col·laborador artístic, a l'activitat de dues companyies de dansa contemporània: Companyia Claudia Gradinger «Les Princes de Rien», a París i la Companyia Samuel Mathieu, Toulouse de la qual ha signat la creació de llums de 15 coreografies.

Condicions tècniques

Temps : 4 hores diàries

Grup de treball : 15 participants màxim

Lloc : una sala on sigui possible fer fosc.

Lluminotècnica : cal posar-se en contacte amb l'Olivier Balagna per saber quin és el material que disposa l'organitzador del taller.

Inclur fitxa tècnica de l'espai.

Contactes

Anna Rodríguez 00 33 6 62 13 88 96 info@anna-rodriguez.com

Olivier Balagna 00 33 6 12 79 01 55 olivier.balagna@sfr.fr