

PROJET. PDF

CRÉATION 2023

LÉGENDES URBAINES

(TITRE PROVISOIRE)

CRÉATION IN SITU POUR LA RUE

CONTEXTO

La experiencia de estar de gira en teatro durante 3 años con el Project.PDF ha abierto nuevos horizontes dentro del colectivo y ha hecho nacer multitud de deseos: El deseo de crear y jugar en y con el espacio público. El deseo de seguir trabajando en un colectivo de mujeres auto-gestionadas, fuertes en nuestra experiencia común y en la diversidad de nuestras singularidades.

El deseo de salir FUERA, al aire libre, sin backstage, sin una cuarta pared.

De estar más cerca de los espacios de la vida cotidiana y la discordia, para ofrecer formas artísticas que se codean con la realidad y que atraen a un público más amplio. El deseo de asumir nuestros puestos y responsabilidades como artistas, en nuestras multiplicidades, y utilizar la visibilidad y los medios de expresión a nuestra disposición, para reflexionar y participar en los cambios sociales presentes. Este proyecto nace de un deseo de compromiso, una necesidad de dejar atrás los miedos que gobiernan nuestras vidas y el deseo de abrazar nuestros poderes creativos.

Será un espectáculo-documental, una ficción real, una performance física y visual que hablará de nuestras vidas y de quienes nos han confiado sus testimonios. Una invitación a dar espacio a la palabra de personas que pocas veces escuchamos, un espacio-tiempo para conocer.

Para ser justas, partiremos de nosotras mismas: mujeres, artistas de circo, músicas, artistas visuales, técnicas, encargadas de producción, administración, distribución. Vivimos en Europa, siempre en movimiento, usamos las ciudades y sus espacios, como mujeres, como artistas.

Estamos recopilando historias y tenemos cosas que contar.

Esta forma inmersiva será un medio para compartir nuestras historias, hablar de lo íntimo y hacerlo común.

¡Volvemos a la creación y estamos pensando en grande !

"El impacto de los artistas es aún mayor cuando se unen entre ellas. Creo en el poder de las comunidades y filiaciones, ya sean contemporáneas o diacrónicas; tienen el potencial de catalizar la energía destructiva y convertirla en arte progresivo".

Fanie Demeule,
artista-bruja canadiense

NOTA DE INTENCION

¿Quién no ha oído que es «peligroso» que una mujer salga sola de noche por la ciudad?

Hay miedos que acompañan a nuestras realidades cotidianas. Están los que se nos inculcan desde que usamos biberón, los que circulan en lo obvio, los que no son dichos, las prohibiciones, los que se nos empuñan como escudo para protegernos de nuestra propia inconsciencia. Aquellos que recuerdan tragedias reales y también, aquellos que imaginamos, que creamos. Hemos integrado estos miedos de tal forma que condicionan nuestros horarios, nuestras formas de movernos, de vestirnos. Condicionan nuestros cuerpos que, en cuanto están fuera, han adoptado hábitos de retraimiento, discreción y protección. Condicionan nuestra mente, nuestra imaginación y nuestra confianza en nosotras mismas. Y por la noche, al despertar a los monstruos y lobos de las historias de nuestra infancia, estos miedos se multiplican por diez.

La calle, la oscuridad y la noche llevan la carga simbólica de los miedos que pesan sobre las mujeres.

Existe una brecha entre la forma en que se estructuran socialmente los miedos en torno a la noche y las circunstancias reales en las que se produce la violencia en nuestros espacios comunes. Las agresiones suceden tanto de día como de noche, y de forma mucho más regular y violenta en los espacios personales e íntimos que en los espacios públicos. Las medidas de precaución que tomamos para protegernos a veces parecen inapropiadas, ya que las leyendas urbanas trafican con falsas realidades sobre los peligros de la ciudad.

Es el momento de mirar estas “leyendas urbanas”, renovar las ideas recibidas, compartir nuestras experiencias y poner palabras sobre nuestras realidades. Ofrecer al público una experiencia fuerte, festiva y colectiva para cambiar nuestra mirada sobre estos lugares cargados de miedo, para cuestionar nuestras relaciones íntimas con los espacios públicos.

Los espacios públicos, estos lugares que son “para todos” y muchas veces forman parte de nuestra “casa” pero al mismo tiempo son “para nadie” y no nos sentimos responsables de ellos. Suelen convertirse en espacios de control y vigilancia, sin convertirse en espacios en los que nos sintamos seguros. Estos lugares “comunes” son también áreas donde se nos considera permanentemente como clientes, compradores potenciales o cerebros disponibles... expuestos a la publicidad en cada rincón de la ciudad.

Las artes de la calle hacen posible transformar de manera efímera estos espacios urbanos en espacios de sueños y convivencia.

Nuestro proyecto forma parte de este enfoque: recuperar las calles, infundirles imaginación, cambiar nuestra mirada sobre estos lugares y dejar huella allí.

OBRA PARTICIPATIVA

Nos tomaremos el tiempo para elegir la ubicación de este proyecto, en cada ciudad, en estrecha colaboración con el equipo que nos recibirá a nosotras y a sus agentes sociales.

Nos tomaremos el tiempo de instalarnos y vivir varios días en este lugar para crear espacios-tiempos de encuentro en torno a la construcción, en torno a nuestra estructura y en torno a la recogida de testimonios, en conexión con asociaciones y estructuras locales.

Nos tomaremos el tiempo de mirar las «leyendas urbanas» para cuestionar nuestras relaciones íntimas con los espacios públicos.

Nos tomaremos el tiempo para una adaptación IN SITU de nuestro paseo para la especificidad de cada lugar, que se nutrirá de los intercambios vividos y de las palabras recogidas, para crear imágenes personalizadas y jugar con el paisaje urbano como decorado. Daremos lugar al ritual, para sublimar este evento con un fuego que se enciende, se ilumina, se consume y se apaga.

Y finalmente daremos espacio a la fiesta para celebrar el placer de estar juntas al aire libre.

CONSTRUCCION EFIMERA

ACTO I : Preparamos el escenario..

La primera etapa del proyecto es la construcción de una **ESTRUCTURA DE MADERA** en el lugar elegido para la actuación.

Una obra efímera, cuya forma aún no está definida (¿un muro de dos caras, una pirámide, un túnel ...?) Se construirá con la ayuda de vecinos del barrio, para reunir a mujeres, hombres, adolescentes, niños y ancianos en torno a la acción colectiva.

Un pequeño equipo de artistas del Collectif PDF estará en el lugar durante 3 días, la semana anterior a la presentación.

Estaremos presentes todo el día y abiertas a reuniones, invitando a transeúntes y vecinos a que nos echen una mano, a participar en la construcción, a hablar.

La idea es crear una «zona artística libre», «un taller de artes plásticas al aire libre», «un sitio participativo sin horarios» ...

Se invitará a los habitantes de la ciudad a escribir sus vivencias sobre esta singular obra colectiva, escribir sus miedos, sus recuerdos en relación a este preciso lugar y sus sueños en relación a los espacios públicos de su distrito.

Nosotras imaginamos dos puntos de partida para escribir testimonios:

«**AQUÍ TENGO MIEDO DE...**» Y «**AQUÍ SUEÑO CON ...**».

Nos parece importante recopilar historias de personas de diversas edades, para diseccionar los diferentes temas que se desarrollan en nuestras relaciones en la calle; según nuestras edades, nuestras capacidades físicas, nuestras conexiones con la imaginación. Y tratar de entender cómo los miedos y las «**LEYENDAS URBANAS**» se transmiten de generación en generación.

También estamos pensando en un dispositivo ligero que nos permitirá recolectar testimonios en audio, una especie de cabina de entrevistas instalada en este mismo espacio para grabar palabras más íntimas. Los clips sonoros podrían incorporarse a la banda sonora del espectáculo, que irá evolucionando a lo largo del proyecto y se irá enriqueciendo con el testimonio de los vecinos con cada nueva edición.

Se organizarán talleres de mediación cultural alrededor de la estructura en determinados momentos del día, con grupos, en conexión con las estructuras sociales locales (colegios, institutos, MJC, hogares, asociaciones, etc.).

La estructura construida se dejará en su lugar hasta el día de la actuación. Y así, las personas que pasen por ahí podrán escribir en él y leer los testimonios anónimos.

Crear lo imprevisto, estar juntos en la acción, en materia, simplemente.

Construir y compartir, para fabricar algo concreto, que podamos tocar, modificar, apropiar.

PERFORMANCE

ACTE II : Reapropiación del espacio público

Nuestra intención es mostrar un **COLECTIVO DE MUJERES** que invaden las calles con fuerza, poesía y humor. Invitamos al público a desviar temporalmente los códigos, normas y usos habituales de estos espacios públicos con los que está familiarizado. Vamos a cuestionar los estereotipos de género que suelen mostrar a las mujeres como débiles y vulnerables. Trabajaremos la imagen de nosotras mismas y vamos más allá de nuestros límites corporales, al extremo, a veces cómico a veces trágico.

Los portés acrobáticos y el trabajo colectivo son excelentes herramientas para evocar el miedo y el riesgo. Son vectores de los conceptos de responsabilidad, confianza y escucha. También transmiten la fuerza de nuestro cuerpo y nuestra voluntad.

La primera parte del espectáculo será un **PASEO** con estructura in situ, que utilizarán el espacio urbano y se adaptarán a cada lugar. Ello nos llevará al lugar donde se instalará la estructura construida. Llevaremos al público a una manifestación para afrontar la oscuridad, el vacío, lo desconocido, el silencio y nuestros monstruos imaginarios.

Durante este paseo transmitiremos las palabras escritas por los habitantes sobre la estructura de madera.

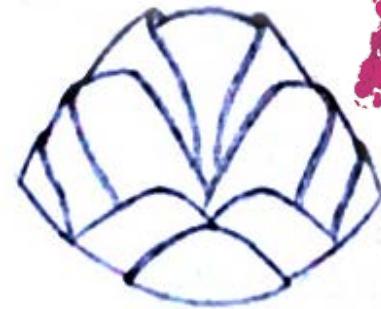
La idea es **DEJAR HUELLAS** de estos testimonios en el mobiliario urbano: collages, grafitis, tizas, textos ... y utilizar nuestro material acrobático para estas acciones.

Nos imaginamos moviéndonos con grandes escaleras de madera para realizar portés con el público, pegar las palabras en las paredes y mover al público. Los portés acrobáticos se realizarán en altura y muy cerca del público, para crear una relación cercana, un sentimiento de riesgo y compromiso, para nosotros y para el público.

El paseo comenzará a primera hora de la tarde, en el momento en que las sombras se alargan, donde el día se desliza lentamente hacia la noche. Jugar con la sombra y la luz es un elemento fuerte de este espectáculo, que resuena con el tema. De noche, en la ciudad, la oscuridad nos asusta y la luz nos tranquiliza ...

Este momento cuenta la transición del día a la noche, **DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO, DE LO COLECTIVO A LO ÍNTIMO.**

FUEGO

ACTO III : Ritual

El espectáculo finalizará con el incendio de la efímera construcción. Nos imaginamos una hoguera junto al público que se ilumina al caer la noche.

El hecho de hacer una hoguera es un ritual **TRANSFORMADOR Y LIBERADOR** para los individuos y los lugares, para aquellos que habían confiado un pensamiento o un deseo muy personal. Un acto de renovación y reunión, que se encuentra en rituales y tradiciones de todo el mundo.

El fuego también habla de peligro, de riesgo de incendio, riesgo de quemaduras. Puede ser indomable y estar cargado de miedo. Pero el fuego controlado también representa la evolución de la humanidad y el símbolo de una sociedad organizada, tejida de riesgos, vínculos y luz.

Queremos redescubrir el poder simbólico de este elemento en nuestro tiempo actual y en el espacio urbano.

Crearemos un momento **ÍNTIMO** y cálido, un fuego de celebración y comodidad, alrededor del cual terminará la actuación.

FIESTA

ACTO IV : Resonancia

El final del espectáculo se deslizará hacia un momento de celebración con DJ Set y discusiones alrededor del fuego, para continuar este momento de convivencia y cerrar este viaje colectivo.

En este mismo lugar donde habremos vivido durante varios días invitaremos al público a quedarse nuevamente, a bailar, a intercambiar, a estar juntos, afuera, de manera diferente.

Durante los últimos cuatro años de gira con nuestro espectáculo Portés De Femmes, hemos organizado regularmente fiestas después de los espectáculos, en las salas de los teatros. Estos momentos te permiten interactuar con los espectadores y expresarte a través del cuerpo. Una pista de baile es un verdadero espacio de liberación, de alegría, de humor. Dentro de nuestro colectivo, la fiesta es parte de nuestra «herramienta operativa», y sabemos cómo organizarla y gestionarla. En el equipo hay un DJ que domina el arte de hacer bailar y sentir la energía de grupo.

PUESTA EN ESCENA

Elske y Mathilde, portadoras del Collectif PDF desde el inicio del proyecto, están a la iniciativa de esta segunda creación de Projet.PDF y se encargan de la puesta en escena de este **PROTEICO PROYECTO** y de la dramaturgia de la performance.

Escribir desde la realidad, desde nuestras realidades y las que leemos, que escuchamos, que cosechamos.

Frotando nuestros lados oscuros y nuestras contradicciones.

Buscar forjar vínculos significativos entre imágenes, sonidos y sensaciones

Elaborar metáforas poéticas y chillonas

Empezar por el tema y escribir un material físico encarnado...

Avanzar hacia otra forma de crear colectivamente, que nos permita sublimar nuestras singularidades y dar lugar a una forma estética múltiple y original.

Confianza en las numerosas habilidades artísticas y técnicas de las artistas del Collectif PDF y en la confianza que hemos construido a lo largo de los años.

Un nuevo desafío.

Vivimos en un período de movilizaciones sociales internacionales que denuncian desigualdades e injusticias en términos de sexismo, racismo, clase y ecología. Estos cuestionamientos a los sistemas de dominación que gobiernan nuestra sociedad, nos afectan, nos cuestionan y tienen efectos directos en nuestras formas de ver el mundo, de expresarnos y de educar a nuestros hijos/as. Este viento de rabia y esperanza, en el contexto actual, es fuente de inspiración y un terreno para la creatividad y el compromiso para nosotras como artistas.

MATHILDE GORISSE

Es artista de circo, portadora, acróbata aérea y música. Apasionada de la palabra, los idiomas y la escritura, ha trabajado en proyectos donde la dramaturgia, la actuación y el texto siempre estuvieron presentes. Co-creadora de la Cie KaouKaFeLa, coordinó varias creaciones para el espacio público en dúo, solo y colectivo; y en particular el proyecto franco-burkinabe KENEBA. También ha trabajado como intérprete para las compañías Les Petits Détournements, Cie Pipototal, Cie Escale. Durante 12 años, a través de colaboraciones, ha afinado su universo artístico y su espíritu crítico, su gusto por proyectos comprometidos y exigentes, y por el trabajo en colectivo. Convencida de la necesidad de llevar el arte a las calles y de cruzar disciplinas, es con pasión que se embarca en esta nueva aventura dentro del Projet.PDF como co-directora artística.

ELSKE VAN GELDER

Es originaria de Holanda. Es artista de circo, portadora acrobática y actriz. Entre su curiosidad por la antropología y las artes escénicas dentro de varias culturas y subculturas, comenzó como artista de calle y luego siguió su formación circense en España, Ucrania y Francia en LIDO. Es co-fundadora de la compañía «My! Laika» y creó el espectáculo «Popcorn Machine», seleccionado por «Jeunes Talents de Cirque 2010». Es co-fundadora de Cirque Pardi! un circo moderno y experimental bajo una gran carpa y la mirada exterior de BorderLand, donde su primera creación colectiva fue con 9 artistas. Actualmente actúa en la nueva creación «Low Cost Paradise» aun con Cirque Pardi!. Convencida del impacto social del colectivo femenino Projet.PDF, codirige esta segunda creación, en la que puede expresar sus convicciones políticas y sociales.

ESCENOGRAFIA

En este proyecto desarrollaremos una dimensión de construcción y artes plásticas que será parte integral del espectáculo. La construcción de la estructura y el sitio participativo nos llevan a desarrollar un dispositivo de montaje y una estructura, que debe cumplir con múltiples criterios técnicos, estéticos y ecológicos. La obra colectiva debe poder ser manipulada por el público, ser quemado en el sitio, cumpliendo con las reglas de seguridad y encarnar los valores del proyecto.

Maiwenn Cozic, constructora, artista plástica y diseñadora de iluminación - quien produjo la creación lumínica y los elementos decorativos de nuestra primera creación - pondrá todo su saber técnico, artístico, logístico y su gusto y habilidad por los proyectos sociales, al servicio de este nuevo proyecto. Transferencia social y de habilidades.

MUSICA

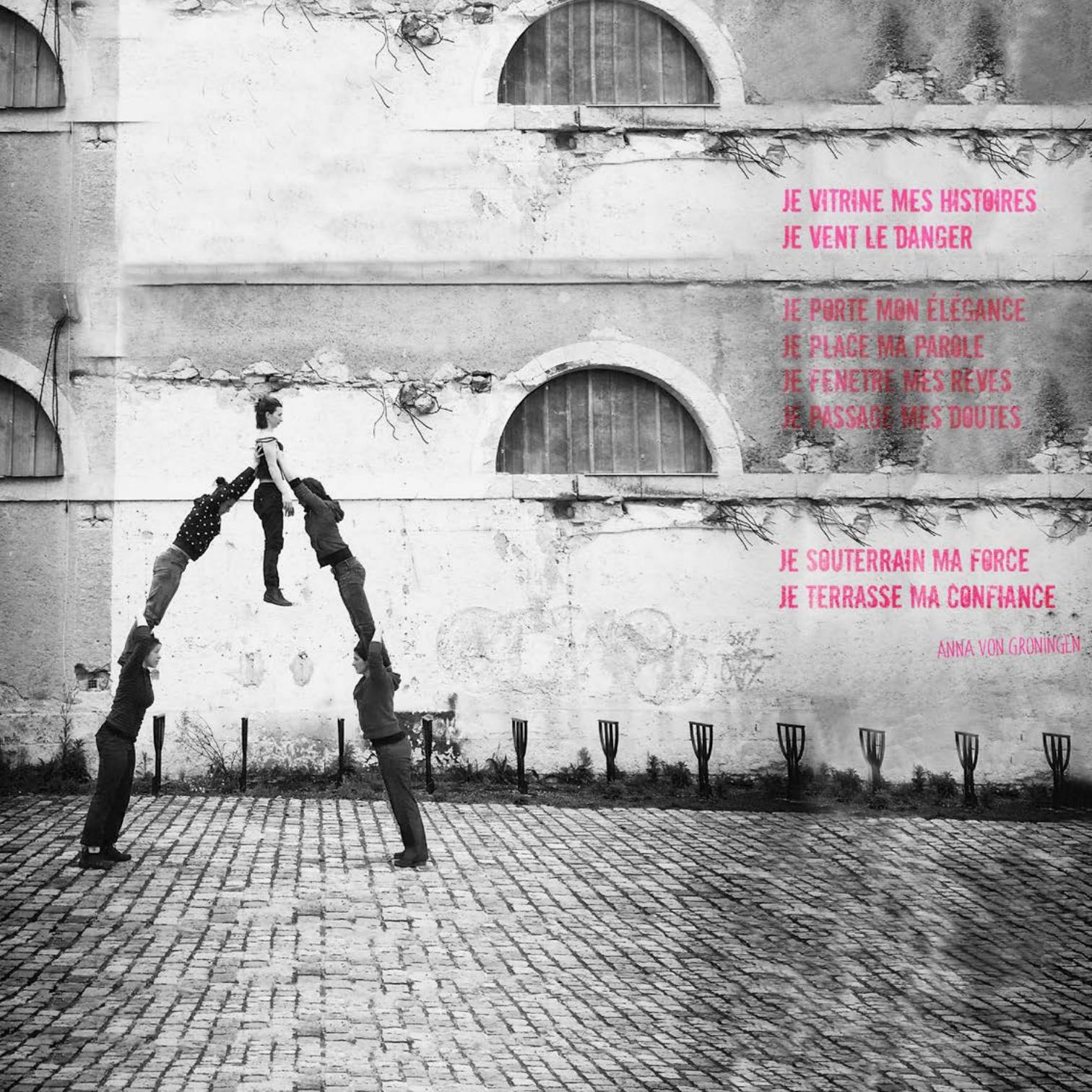

La música y el sonido tendrán un lugar fundamental en la construcción del ambiente del paseo y del espectáculo, como un hilo conductor que da color a los diferentes escenarios y acompaña al público a través de las emociones y sensaciones que experimenta. Será la banda sonora de una road-movie. El objetivo es construir un universo musical que crea el espacio, enfatiza el vacío e infunde tensión.

Fanny Aquaron, quien compuso la música para el espectáculo *Portés De Femmes* y que lo interpreta en directo, conoce la energía y temporalidad de nuestros materiales acrobáticos, y tiene varias experiencias de creaciones musicales para proyectos de calle.

CALENDARIO DE CREACION

2020

Búsqueda de becas, coproducciones y residencias, constitución del equipo artístico

2021

Septiembre

- **LABORATORIO MEDIACION CULTURAL** // Diseño de la obra colectiva y la reflexión sobre la participación de los habitantes y como recolectar los testimonios - *La Verrerie à Alès (30)*

2022

Enero

- **LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN** // Diseño de la estructura inflamable - *Opción La Grainerie, Balma (31)*

Febrero

Marzo

Abril

- **LABORATORIO PLÁSTICO** // Investigación sobre técnicas de collage y grafismo
- **LABORATORIO DE INCENDIOS** // Trabajo sobre la seguridad del fuego
- **LABORATORIO DE ESCRITURA Y DRAMATURGIA** // Preparación de la Investigación artística - *Opción Jules Vernes, Amiens (61)*

Mayo

- **LABORATORIO MUSICA** // Trabajo sobre el universo musical - *en busca de una colaboració*

Juno

Septiembre

Diciembre

- **Apertura de la temporada** 'Éclats de Rue', Ville de Caen
- **Residencia** en equipo completo, dos semanas - *La Verrerie à Alès (30)*
- **Residencia** en equipo completo, dos semanas - *en busca de una colaboració*

2023

Enero

Marzo

Abril

Mayo

- **Residencia** en equipo completo, dos semanas - *en busca de una colaboración*
- **Residencia** en equipo completo, dos semanas - *en busca de una colaboración*
- **Residencia** en equipo completo, dos semanas - *en busca de una colaboración*
- **AVANT PREMIERE** - *Opción La Passerelle, Gap (04)*

FICHA TÉCNICA

PLANIFICACION DE LA GIRA

- **6 meses antes de la fecha de actuación:** reunión con el equipo organizador, técnico y visita de lugar, reunión con los socios socio-culturales para la preparación de talleres de mediación. 2 personas del Collectif PDF (1 coordinadora y 1 directora técnica) durante 1 día ahí mismo.
- **D-5 mañana:** llegada de un equipo de 4 personas para preparar el sitio donde se hará la construcción, el lugar de la actuación, la instalación y se inicia el montaje.
- **D-4 y D-3:** obra participativa, taller en torno a la construcción, recogida de testimonios.
- **D-2 mañana:** llegada del equipo artístico, ensayo IN SITU por la tarde y noche.
- **D-1:** Ensayo IN SITU, preparación de collages y pinturas, montaje del sistema de luz y sonido.
- **D:** espectáculo al anochecer. Paseo, espectáculo fijo (fuego) seguido de DJ set. Desmontaje de todo el material de la compañía por la noche.
- **D + 1:** instrucciones y salidas.

LUGAR

- Lugar del campo de construcción participativo, final predeterminado del espectáculo con el fuego y el DJ set.
- Un espacio amplio y abierto, pasando por: una gran plaza, un aparcamiento (vacío), un parque... Recorrido por las calles que rodean este lugar para pasear.

CAPACIDAD : Capacidad: 600 personas, todas las edades.

IDIOMA : Espectáculo adaptable al idioma local.

Idiomas hablados dentro del Collectif PDF: francés, español, italiano, inglés, portugués, holandés, catalán, alemán.

La organización de este espectáculo-performance requerirá un trabajo colaborativo real entre el equipo del Collectif PDF y la estructura que acogerá el espectáculo. Lo imaginamos como un evento que se adapta a cada lugar y a cada territorio, y recurriremos a la creatividad de los equipos locales. En la concepción del evento, ya se tiene en cuenta el encuentro, la adaptación, la observación y la imaginación. Nos apoyaremos en el conocimiento del territorio de los directores de festivales, eventos o teatros, técnicos, mediadores y en los vínculos que estas estructuras forjen con las asociaciones locales.

ÉQUIPO DE CREACION

Oficina :

Cartons Production

Administración :

Amandine Lemaire

Difusión :

Magali Caron

Producción:

Lucille Malapert

Coordinación y dirección artística:

Mathilde Gorisse et
Elske Van Gelder

Dirección técnica:

MaiwennCozic

Creación musical:

Fanny Aquaron

Equipo artístico :

14 artistas de circo del
Collectif PDF

ÉQUIPO DE GIRA

17 personas en total

-1 directora técnica

-12 artistas de circo

-1 música

-2 coordinadoras / directoras de escena

-1 gerente de distribución

CONTACTOS

COORDINACION ARTISTICA

Mathilde Gorisse

+33(0)6 14 47 43 52

&

Elske Van Gelder

+33(0)6 89 96 26 69

pdf.insitu@cartonsproduction.com

ADMINISTRACION

Amandine Lemaire

administration@cartonsproduction.com

+33(0)6 24 58 22 32

PRODUCCION

Magali Caron

production@cartonsproduction.com

+33(0)6 26 83 05 32

Lucille Malapert

pdf.insitu@cartonsproduction.com

+33(0)6 77 13 46 38

"Se trata de concienciar y desacralizar determinados temas que se impiden hablar libremente, con fl uidez... Hacemos, soñamos, exploramos, experimentamos, damos la vuelta a todo, nosotras «carnavalizamos» ...

Nos centramos en los sentimientos y las percepciones sin trazar una línea entre los mundos interior y exterior, el sueño y la vigilia, los vivos y los muertos. De cualquier manera, todo es real. Nos enfrentamos a los miedos, el malestar y la vergüenza, sobre todo. Afrontar nuestros tabúes, comprenderlos y dialogar con ellos y ver cómo podemos hacer las paces con ellos. Nos atrevemos a esperar que podamos traer una visión más ecuánime a nuestras propias vidas y decirnos a nosotras mismas: «Well, I'm not alone in this shit»

Fanie Demeule, artista y bruja
canadiense