

Dança / Performance
12, 13 Novembro 2010

Llámame mariachi de La Ribot

Integrado no Festival Temps d'Images 2010

FUNDAÇÃO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Culturgest

Direção e coreografia La Ribot **Interpretação** Marie-Caroline Hominal, La Ribot, Delphine Rosay
Desenho de luz Daniel Demont **Técnico de luz e vídeo** Victor Roy **Técnico de som** Clive Jenkins

Filme 'mariachi n°17' – Realização, coreografia e cenografia La Ribot **Operadoras de câmara** Marie-Caroline Hominal, Delphine Rosay, La Ribot **Director de fotografia** Daniel Demont **Música atom™** **Supervisão musical e mistura de som** Clive Jenkins **Pós-produção** Sylvie Rodriguez **Correcção de cor** Massimiliano Simbula **Técnicos de luz, som e vídeo** Stéphanie Rochat, David Scrufari **Construção de cenários** Victor Roy **Fotografias de estaleiros em Espanha** Miguel de Guzmán **Assistentes de plateau** Pablo Jobin, Laure Fauser **Falcoaria** Les Aigles du Léman, Jacques-Olivier Travers, Babette **Filmado na** Salle Santa Caecilia – La Comédie de Genève – Suíça – Junho/Julho 2009

Produção La Ribot, Genève – **Administração** Grégory Ysewyn **Produção da criação** Anouk Fürst
Produção Marine Magnin **Contabilidade** Yves Bachelier

Co-produção La Comédie de Genève – Centre dramatique (Genève), La Bâtie – Festival de Genève (Genève), Festival d'Automne à Paris, Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest (Lisboa), Réseau Open Latitudes* **Com apoio de** la Ville de Genève, de la République et canton de Genève, de Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture e de Fondation Leenaards e Fondation Ernst Göhner **com o contributo de** Fresnoy, Studio national des arts contemporains **Agradecimentos** Luc Peter, Gilles Jobin, Edwin Culp, Mélanie Rouquier, Fafa, Olivier Devin, Florent Leduc, Pascale Pronnier, Jacques-Olivier Travers et Babette des Aigles du Léman, Anne et Nicola Marangon, Emilie Nana, Claude Bourgeois, Heleen Treichler, Lorena Ribera, Family Déco, Théâtre de Carouge, Oskar Gomez-Mata

* Les Halles de Schaarbeek – Latitudes Contemporaines – Le Manège.mons/Maison Folie – Body Mind – L'Arсенal

Sex 12, Sáb 13 de Novembro
21h30 · Grande Auditório · Duração: 1h05 · M12
Espectáculo em francês, parcialmente legendado

Liámame Mariachi (2009)

Uma multidão conflui no Centre Georges Pompidou em Paris. Ao longo do dia, habitantes da cidade e forasteiros fizeram fila na praça fronteira às portas de vidro da grande estrutura e, mais tarde, redemoinharam no imenso átrio, indecisos perante a múltipla oferta ou buscando simplesmente a melhor forma de passar um sábado de lazer. É um dia para partilhar a cultura pública. E o Nouveau Festival é proposto como um quadro alargado, permeável à coabitacção do permanente e do efémero, do artístico e do não artístico, do reflexivo e do lúdico, do popular e do sagrado.

No espaço reservado à exposição de vídeo-dança, projecta-se *La Rencontre*, um documentário sobre a colaboração entre Mathilde Monnier e Seydou Boro no ano 2000.

Um pouco mais adiante, na Grande Salle, anuncia-se *Liámame mariachi*, de La Ribot. A pouco e pouco o público ocupa os seus lugares e também aqui se junta uma multidão.

Na cena nua, uma mesa coberta de livros e alguns objectos: um urso de peluche, uma tarte, um trompete... Por trás da mesa três cadeiras. E, ao fundo, um ecrã de cinema, um pouco feio.

O espaço parece mais uma sala de conferências do que um teatro.

A luz baixa e é projectado um filme. Trata-se de um plano sequência de mais de vinte minutos filmado sucessivamente pelas três intérpretes que mais tarde entrarão em cena.

O que se vê é a imagem de um espaço interior, um velho teatro. A câmara-corpo mostra-nos a imagem que resulta do seu movimento, das

suas deslocações, duma atenção que não é guiada pelos olhos mas antes pelo ventre em que se apoia a mão que dirige a câmara. Em certos momentos, esta apanha fragmentos do corpo que filma: um pé que sublinha o andar, a mão esquerda que indica a direcção, uma perna, parte do tronco...

A mudança de câmara é uma mudança de corpo, visível nos pés e no vestuário, mas sobretudo visível no corpo, na caligrafia do corpo, no seu ritmo, no seu peso, na sua atenção... A primeira câmara é ligeira, rápida, ágil. A segunda é relativamente grave, segura, atenta. A terceira é subtil, elegante e hábil. São três movimentos de uma única composição, quase perfeita, surpreendente, que perturba o olhar do público sem o mergulhar num caos, mas que decompõe de maneira eficaz a sua noção de espaço, que o obriga a dançar com os corpos invisíveis e a penetrar no mecanismo da construção.

O espaço relativizou-se. Enquanto espectadores do filme somos incapazes de nos orientar nele e vemo-nos forçados a confiar no corpo que nos guia e que, na sua evolução aparentemente caprichosa, nos leva de uma sala a outra, de um canto a outro, mas que também se detém em alguns detalhes, que entra por monitores e projectos de arquitectura. O espaço euclidiano apenas é visível em imagens secundárias: as fotografias, os monitores camuflados que mostram filmes antigos editados livremente e menos as fotografias de arquitectura que são mostradas em planos oblíquos, sempre por intermédio da mão que as acaricia, que as percorre.

As arquitecturas reais surgem de outros objectos: caixas de cartão empi-

lhadas, prateleiras de armazenamento... As linhas desenhadas ou formadas podem condicionar a deslocação da câmara e um sinal ou um objecto pode fixá-la momentaneamente. A experiência do espaço é contraditória com a experiência arquitectónica: o corpo, o movimento, vence por uma vez a fixação que a arquitectura impõe. Mas o corpo ataca também a narrativa cinematográfica e desenvolve a sua própria lógica, ou antes a sua ilógica, de que, paradoxalmente, resulta uma composição coerente, implacável, quase necessária. Fragmentos de filmes antigos marcam as transições entre as três câmaras: trata-se de um teatro num cinema num teatro num cinema. E as primeiras referências são as da teatralidade mas sujeitas a um tratamento artificial, cinematográfico. A deslocação do nosso olhar

de espectador para o olhar do ventre modifica a gravidade associada à construção habitual do espaço. Modificando a sensação da gravidade, observamos a importância que ela tem e o que há de artificial numa construção visual do espaço: o artificial da perspectiva renascentista e o artificial da absolutização da vista em detrimento do pé, das costas, do ventre, da mão.

A mão, quase invisível na rotação do filme, constitui uma das chaves deste trabalho. “A verdadeira condição do homem – assegura Godard – é pensar com as mãos”. Tradicionalmente, o cinema tentou apagar todos os traços da intervenção manual envolvida no seu processo, do mesmo modo que a estrutura espectacular da dança tentou apagar todos os traços da gravidade corporal, inscrevendo o corpo material

e caprichoso num espaço geometricamente organizado e artificialmente vazio”.

Há ecos da montagem godardiana nestes *travellings* bruscos realizados pelas bailarinas-manipuladoras, que nos fazem passar sem transição de uma sala a um cartaz, de um pé a um edifício, de um filme a uma linha, na transição da ficção roubada à ficção construída, do grafismo ao corpo, do movimento à palavra.

Em *Eloge de la main*, Henri Focillon afirma: “A arte faz-se com as mãos. Elas são o instrumento da criação, mas antes de tudo o órgão do conhecimento.” Na textura da “colagem” ou dos “papéis colados” do cinema godardiano, a mão torna-se visível do mesmo modo que no filme realizado pelas intérpretes-manipuladoras de *Llámame mariachi*, com a diferença de que neste caso a mão não está livre, a mão está colada a um corpo e mesmo forçada a não se distanciar de um corpo que é a condição da visibilidade e nunca o seu objecto, que apenas é mostrado fragmentariamente: nos enquadramentos parciais de si próprio ou através de vidros (espelhos, lupa, aquário). Retomando Focillon, Païni (no livro *Le temps exposé*) sugere que da mesma maneira que a “montagem é um dos utensílios decisivos para construir a sensação da duração”, para converter o tempo em matéria, o *ralenti* produz instantaneamente “sensações maleáveis do real”; o *ralenti* seria o processo utilizado pelos realizadores cinematográficos para produzir uma sensação de plasticidade: permite imaginar as mãos do artista e constitui neste sentido uma *aberração*.

Apesar das múltiplas trocas e coincidências que se produziram ao longo

da história entre o cinema e o teatro, o espaço-tempo dos dois é absolutamente diverso. Num exercício de simplificação, poderia considerar-se que o cinema acontece no tempo e o teatro no espaço. O espaço do ecrã não é pertinente para a prática cinematográfica: os seus espaços são sempre os do tempo, e o tempo constrói-se por meio da montagem, submetendo a visão a uma quantidade de perspectivas somente possíveis numa estrutura temporal. Para o teatro, pelo contrário, o espaço cénico (seja qual for a cena) é decisivo e condiciona um tempo presente que apenas pode ser alterado ou mobilizado por uma montagem interior que se parece muito mais com o carácter de um plano sequência do que com uma montagem por corte, alternância e esbatimento; o autor cénico não pode multiplicar as perspectivas nem os espaços porque estes são pertença dos espectadores e apenas mudando os espectadores de lugar e fazendo-os falar entre si poderia mobilizar também o tempo.

Em *Llámame mariachi* produzem-se portanto duas *aberrações*. A primeira é cinematográfica e refere-se ao uso do plano sequência não dirigido pela visão mas pelo ventre, produzindo uma percepção e compreensão alterada do espaço. A segunda é cénica, consequência do movimento ao ralenti das intérpretes, um *ralenti* que torna visível a mão do autor mas não num suporte cinematográfico e sim nos próprios corpos das intérpretes: elas manipulam-se a si próprias como se fossem objectos. Ao fazer isto, desafiam o presente próprio do teatral e inscrevem nas suas acções uma temporalidade diferente da dos espectadores. Não se trata de um

© Gilles Jobin

ralenti ritual, nem perceptivo, nem se trata de aumentar a consciência: trata-se de alterar a temporalidade do espectador e de o obrigar a avançar e recuar em busca de uma acção que (e é aqui que está a surpresa) escapa às mãos do espectador com muito mais facilidade do que se ocorresse num tempo “quotidiano”.

Para apagar o rasto da mão, o cinema utilizava a montagem. Para apagar o rasto da gravidade, a dança utilizava a velocidade. Mas como pode um corpo saltar e voar em câmara lenta? Não, estes corpos já não podem voar: estas bailarinas desaprenderam definitivamente a sua função em cena. Para que isto seja claro, a primeira das intérpretes, mal entra em cena, cai pesadamente na cadeira, interrompendo o fluxo gracioso das outras e afirmando assim um dos traços do estilo de La Ribot: a sua coreografia da queda.

Contudo, o movimento *ralenti* das intérpretes poderia lembrar a lentidão real, nada artificial, dos viajantes espaciais e daqueles que têm acesso a câmaras de gravidade zero, os únicos que experimentaram de forma efectiva um corpo em ausência de gravidade. Talvez então a ausência de gravidade não tenha nada que ver com a rapidez necessária para a simular, mas tenha que ver com a lentidão que o corpo experimenta. O corpo em ausência de gravidade não é leve mas muito pesado! Pode voar sem impulsão, mas custa-lhe muito obedecer às ordens de movimento que dá a si próprio! Estes corpos sem gravidade e lentos habitam um teatro tão irreal como o espaço descoberto pelos corpos sujeitos à gravidade e ligeiros que manipulam a câmara na

primeira parte da peça. E situam-se além disso num espaço abstracto em que flutuam os livros, as palavras e os objectos, tal como pareciam flutuar as paredes, os monitores e as pernas num espaço privado de referências estáticas por efeito do filme realizado em movimento. O teatro abandona o lugar do presente físico e desloca-se para um não lugar de referências textuais. É como se os parágrafos flutuassem e as intérpretes se apossassem deles brevemente antes de se ocuparem de um trompete que igualmente flutua ou duma tarte que, ao deslizar, acaba, contudo, por cair (não tínhamos concluído que a gravidade tinha desaparecido?).

...

Em que direcção se inscreve a digitalização feroz da cultura? Os nossos corpos estarão preparados para ela?

...

As intérpretes de *Llámame mariachi* poderiam ser consideradas como exploradoras de uma nova corporalidade que já não é condicionada pela relatividade física do espaço-tempo mas pela distorção que os corpos-multidão provocam na nossa consciência do presente. Os teatros voltam-se do avesso, as suas paredes afinam-se e transformam-se em cartão prensado; as bibliotecas abrem-se, as prateleiras desintegram-se e os livros espalham-se pelo espaço aberto; os museus, estupefactos, implodem, e toda a arte poderia acabar concentrada num grão de café.

José A. Sánchez

Director do departamento de História de Arte da Universidade de Castilla-La Mancha e director de ARTEA.

Madrid, 30 de Novembro de 2009.

© Anne Maniglier

© Anne Maniglier

La Ribot

Bailarina de formação, coreógrafa e artista visual, Maria Ribot contribui para o desenvolvimento da nova dança em Espanha desde meados dos anos 1980, período em que inicia a sua actividade coreográfica.

Em 1991, com o nome La Ribot, a artista madrilena orienta o seu trabalho numa nova direcção, criando obras cénicas de formato móvel, entre o espectáculo, a *performance* e o vídeo. O humor caracteriza o seu trabalho, que cobre um vasto campo artístico e questiona a economia do espectáculo e o mercado de arte como função do artista na actualidade. La Ribot expõe e interroga o olhar a partir do corpo, do espaço, da imagem e do movimento. Instalada em Londres entre 1997 e 2004, produz-se principalmente a solo e dá ao seu “projecto distinguido” uma dimensão singular que lhe valerá uma nomeação para o Paul Hamlyn Foundation Award para as artes plásticas em 1998, a obtenção do prémio nacional de dança do Ministério da Cultura de Espanha em 2000 e a apresentação de *Panoramix* – meta-*performance* de três horas que reúne o conjunto das *Peças Distinguidas* – na Tate Modern de Londres em 2003, no Museo Reina Sofia de Madrid e no Centre Pompidou de Paris, entre outros.

As suas peças, de formato curto – entre 7 e 30 minutos nas três séries ‘distinguidas’ – ou longo – de 4 a 8 horas em *Laughing Hole* – privilegiam o jogo e as associações incongruentes. Um uso inusitado das palavras, dos objectos, dos corpos, uma extrema sobriedade ou uma vibração de cores, fazem parte

deste trabalho conceptual. Nas obras de La Ribot, o corpo expõe-se, como em *40 Espontâneos*, como sujeito pensado e matéria viva.

Instalada em Genève desde 2004, ensinou na HEAD (Haute Ecole d’Art et de Design de Genève) e prossegue a sua pesquisa sobre diferentes suportes. Tendo dado à sua obra uma dimensão internacional, La Ribot abre o seu trabalho a outras formas de encontro artístico no seio das suas obras, como em *Gustavia*, espectáculo criado em 2008 em co-autoria com a coreógrafa francesa Mathilde Monnier (apresentado na Culturgest em Abril de 2010), ou numa peça em vídeo realizada com a bailarina Cristina Hoyos para *In_ter_va_lo*, ciclo de arte contemporânea e flamenco.

Na peça *Llámame maricahi* (2009), prossegue, na primeira parte, uma pesquisa em vídeo que iniciou com *Travelling* (2003) e *Cuarto de Oro* (2008), em que, num único plano sequência, descreve uma experiência visual e uma percepção do espaço próximas da do bailarino e, na segunda parte, centra o trabalho no texto e na palavra.

Na sua última criação, *Walk the Chair* (2010), La Ribot reutiliza as “suas” cadeiras de madeira de dobrar usadas. *Walk the Chair* é apresentado como instalação na Hayward Gallery de Londres na exposição MOVE: CHOREOGRAPHING YOU.

Saxophone Summit

Joe Lovano · David Liebman · Ravi Coltrane

Jazz Dom 14 de Novembro

Grande Auditório · 21h30 · Dur. 1h30 · M12

Saxofone Joe Lovano **Saxofone** David Liebman
Saxofone Ravi Coltrane **Piano** Phil Markowitz
Baixo Cecil McBee **Bateria** Billy Hart

Quando Michael Brecker, Dave Liebman e Joe Lovano – alegadamente os maiores saxofonistas de jazz do seu tempo – se juntaram pela primeira vez em meados da década de 1990 como Saxophone Summit, a sua missão era explorar os extremos limites do jazz, seguindo pelos caminhos que John Coltrane tinha aberto décadas antes. Quando Saxophone Summit gravou o seu álbum de estreia, *Gathering of Spirits*, em 2004, a crítica delirou.

Infelizmente, com a morte de Michael Brecker no início de 2007, um segundo álbum com estes três titãs não se pôde realizar. Mas persistindo num pensamento e num espírito experimentais que tanto Becker como Coltrane personificavam, Saxophone Summit reúne-se de novo no álbum de 2008, *Seraphic Light*, que continua a celebrar e a explorar as últimas obras de Coltrane. A Liebman e Lovano juntou-se o filho de John, Ravi

Coltrane, que mais do que preencheu o vazio criado pelo desaparecimento de Michael.

Sobre *Seraphic Light*, dedicado a Brecker, diz Liebman. “A ideia original era continuar a partir do ponto em que tínhamos ficado com *Gathering of Spirits*”. Referia-se à ênfase dada no álbum precedente a algumas das características do último período de Coltrane: solos simultâneos, renúncia a um tempo específico, melodias e harmonias que vão do diatonicismo à dissonância. “As composições de Coltrane que escolhemos para *Seraphic Light* reflectem estas direcções... Por outro lado, queríamos que cada membro do grupo tivesse uma voz composicional representada. De modo que, na essência, temos dois álbuns num”.

É um concerto, organizado em colaboração como Guimarães Jazz, absolutamente imperdível.

Os portadores de bilhete para o espectáculo têm acesso ao parque de estacionamento da Caixa Geral de Depósitos.

Conselho de Administração

Presidente

António Maldonado

Gonelha

Administradores

Miguel Lobo Antunes

Margarida Ferraz

Assessores

Dança

Gil Mendo

Teatro

Francisco Frazão

Arte Contemporânea

Miguel Wandschneider

Serviço Educativo

Raquel Ribeiro dos Santos

Pietra Fraga

Diana Ramalho estagiária

Direcção de Produção

Margarida Mota

Produção e Secretariado

Patrícia Blázquez

Mariana Cardoso

de Lemos

Jorge Epifânio

Exposições

Coordenação de Produção

Mário Valente

Produção e Montagem

António Sequeira Lopes

Produção

Paula Tavares dos Santos

Montagem

Fernando Teixeira

Culturgest Porto

Susana Sameiro

Comunicação

Filipe Folhadela Moreira

Ana Franco Gil estagiária

Publicações

Marta Cardoso

Rosário Sousa Machado

Actividades Comerciais

Patrícia Blázquez

Clara Troni

Catarina Carmona

Serviços Administrativos e Financeiros

Cristina Ribeiro

Paulo Silva

Teresa Figueiredo

Direcção Técnica

Paulo Prata Ramos

Direcção de Cena e Luzes

Horácio Fernandes

Assistente de direcção cenotécnica

José Manuel Rodrigues

Audiovisuais

Américo Firmino

coordenador

Paulo Abrantes

chefe de áudio

Tiago Bernardo

Iluminação de Cena

Fernando Ricardo chefe

Nuno Alves

Maquinaria de Cena

José Luís Pereira chefe

Alcino Ferreira

Técnico Auxiliar

Álvaro Coelho

Frente de Casa

Rute Sousa

Bilheteira

Manuela Fialho

Edgar Andrade

Recepção

Sofia Fernandes

Ana Luísa Jacinto

Auxiliar Administrativo

Nuno Cunha

Colecção da Caixa Geral de Depósitos

Isabel Corte-Real

Inês Costa Dias

Maria Manuel Conceição

Edifício Sede da CGD

Rua Arco do Cego, 1000-300 Lisboa, Piso 1

Tel: 21 790 51 55 · Fax: 21 848 39 03

culturgest@cgd.pt · www.culturgest.pt

Culturgest, uma casa do mundo
