

La sombra y la tierra

© Cía Alba Lucera 2020

La sombra y la tierra es un solo de Alba Lucera con la música de Tino van der Sman, a partir del texto literario de la escritora francesa Michèle Ramond.

Partiendo del texto de la novela *L'homme qui marche* (ORIZON, 2019) (*El hombre que camina*) de Michèle Ramond, la bailaora propone trasladar la temática del texto al cuerpo físico, llevando las emociones de las palabras al movimiento y a la danza. La música del espectáculo se conjuga a la letanía que acompaña los pasos de la narradora de la novela, para formar una misma sinfonía, una sola voz íntima y poderosa.

Por otra parte, una reflexión metaliteraria abre un diálogo entre realidad y ficción a modo de reflexión sobre la actual situación pandémica. El tiempo real y el tiempo de la

ficción se funden de este modo en una misma relación al mundo, mientras se integra también sobre el escenario el tiempo presente de la creación de la obra.

Una primera muestra se ha presentado en la programación cultural de la Universidad Pablo de Olavide (programa *Cultura Mínima*, En Entramado, UPO, Junio del 2020) en condiciones extraordinarias (formato virtual) debido a la crisis sanitaria del Covid19. Un año después, la pieza se ha podido estrenar con público en el teatro de la Fundación en Sevilla (5 de mayo del 2021) y en la Casa de la Cultura de Valencina de la Concepción (30 de abril del 2021).

Este solo es fruto del recorrido de bailaora y bailarina de Alba Lucera, hasta llegar a apropiarse una expresión singular. Cuestionando los zapateados para privilegiar distintas texturas de movimientos, Alba Lucera ofrece una danza híbrida.

Impregnada de flamenco, la bailaora ha elegido distanciarse de las estructuras musicales y formales de ese arte ancestral, y nos lleva a descubrir un nuevo universo.

La música grabada del espectáculo está compuesta por el guitarrista Tino van der Sman, quien recurre a distintos espacios sonoros y numerosos instrumentos. El músico juega con ritmos y estructuras de los palos del flamenco, hasta recrearlos y encontrar nuevas vías musicales.

Un acompañamiento artístico con la coreógrafa y bailarina Natalia Jiménez ha sido parte del proceso de creación.

La creación de luces se ha realizado con la iluminadora y también bailaora Tatiana Jiménez para el estreno de la pieza en la sala Fundación (2021). Se plantea en el futuro ampliar el guión de la iluminación y crear una pantalla donde se proyecten sombras durante el

espectáculo, resaltando su presencia en la trama del espectáculo.

Sinopsis

El presente solo, basado en la novela *L'homme qui marche* (ORIZON, 2019) de Michèle Ramond, consiste en la búsqueda metafísica de una mujer que recorre un camino sombrío y atraviesa mil desórdenes planetarios para intentar salvar la tierra, a su vez que intenta alcanzar un hombre inalcanzable y de gran magnetismo.

La escritora confiesa haber escrito esta novela como una obra musical y haber sentido una gran afinidad entre su música interior y la música del compositor Tino van der Sman junto a la expresión coreográfica de Alba Lucera. Al descubrir la expresión de la bailarina-bailaora y de su acólito, se ha sorprendido al percibir una gran sintonía con la atmósfera y la historia de su novela, y de ahí ha nacido la idea de unir el texto a la danza. “Esa identificación era tan poderosa que no he podido resistir en comentárselo”, explica. De esta manera, la escritora misma ha propuesto llevar su novela al escenario, a través de la danza de Alba Lucera y la música de Tino van der Sman.

La presencia de textos recitados y bailados en directo irrumpe sobre el escenario, dando testimonio de la experiencia de la danza, ofrecida en la libertad de regresar a su propio puerto para recorrer y explorar espacios desconocidos.

La fuerza que ejerce “El hombre que camina” no se explica, es similar a una cautivadora música que se escucha por intermitencia, que desaparece en el centro de la tierra, pero que siempre vuelve, nos extraña y nos colma. Así nos acompaña esa música, en su presencia o mediante el pensamiento, sobre el camino inacabable y tortuoso de una vida sin muerte. Y todas las emociones que nos transmite, todas las sensaciones tan extrañas que nos trae, y los arrebatos, no tienen ni

principio ni fin. El slow del hombre que camina nos envuelve y navegamos con él en un espacio intergaláctico que embriaga o amenaza, hasta los comienzos imaginarios y los finales siempre alejados de la historia.

(L'homme qui marche, ORIZON, 2019)

“El baile de Alba y toda su coreografía no eran solamente una proeza artística, representaban para mí otra cosa, turbadora, insólita: la visualización de mi propia búsqueda, la que intenté relatar en un libro recientemente publicado en Francia (noviembre 2019), *L'Homme qui marche* (ORIZON, 2019), cuya música interior y cuyas figuras obsesivas (la misteriosa y esquiva silueta paterna, la narradora inestable e inquieta, el planeta invasor y destructor, la Tierra amada amenazada, el vals final con la Tierra) se correspondían milagrosamente con el baile de Alba y con la música de Tino. Esta revelación se impuso tan inesperadamente, con tanta fuerza, que quedé atónita, contemplando una y otra vez mi propia voz interior y mi propia pesquisa encarnadas de alguna manera en el baile de Alba. No pude resistir y se lo conté a Alba porque sentía gran necesidad de que leyera mi libro y juzgara si, como lo presiento, podía en su baile acentuar, profundizar esta correspondencia milagrosa. Jamás se me hubiera ocurrido semejante proyecto, pero la coincidencia musical y metafísica entre mi propio sueño novelesco y el baile de Alba me dio alas para proponerle mi libro y que apreciara por sí misma las similitudes entre una y otra creación, entre uno y otro sueño.” Michèle Ramond, Catedrática de la Universidad Paris 8

La Compañía

La **Compañía Alba Lucera** presenta creaciones originales en el campo del Flamenco, efectuando un puente con diversas disciplinas artísticas, tal como la danza contemporánea, el teatro físico y la escritura. Desde su creación en el 2009, la Compañía ha integrado a bailaores, coreógrafos y músicos de estilos y expresiones diferentes, según la orientación de cada espectáculo. Alba Lucera, directora artística de la compañía y bailarina-coreógrafa, revisita en las propuestas de sus espectáculos temáticas de vida, hallando su inspiración en las raíces del Flamenco, mientras se alimenta de herramientas y elementos escénicos que proponen nuevos horizontes, de la tradición a lo contemporáneo y de una cultura a otra.

La Compañía Alba Lucera ha creado, producido y

presentado diversos espectáculos: *Fuerza y Temple* (2010), *Entre les Rives-Entre Orillas* (2011), *Fil Rouge-Hilo Rojo* (2012- 2013), *Minotaura* (2015) creaciones que han beneficiado del apoyo del la Ciudad y del Estado de Ginebra (Suiza), así como de organismos privados (Fundación Engelberts para las Artes y la Cultura, Loterie Romande,...).

Con el espectáculo *La sombra y la tierra*, la bailaora firma una nueva propuesta, abriendo un camino en una exploración íntima del cuerpo a la palabra.

La Compañía Alba Lucera es miembro del Consejo Internacional de la Danza (CID) de la UNESCO, desde el 2013, y ha participado al 37th World Congress on Dance Research, en Atenas (2014).

Biografías

Alba Lucera (Ginebra, Suiza) es bailarina, bailaora, filóloga y escritora, especializada en el campo pluridisciplinar. Doctora *Cum Laude* en Letras Hispánicas por parte de la Universidad Paris- Sorbonne (Paris IV) y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (especialidad en danza) por parte de la Universidad Pablo de Olavide, ha realizado una tesis doctoral sobre la relación entre la escritura coreográfica y poética, titulada “Fronteras y zonas de contacto entre las escrituras coreográficas y poéticas; de los lenguajes del cuerpo a la palabra en la obra de Andrés Neuman”. Ha dirigido su propia compañía de baile flamenco durante varios años, creando, produciendo y

realizando espectáculos llevados a Suiza, Francia y España. También se ha formado en teatro físico y danza contemporánea y ha estrenado un solo a la bisagra del contemporáneo y del flamenco (Minotaura, 2015, con el acompañamiento artístico de Sandra Vincent (Bruselas). Apasionada por las artes escénicas y la literatura, ha abarcado una pluralidad de disciplinas a lo largo de su carrera (música (piano), danza, teatro, escritura). A parte de su labor de investigación universitaria, escribe y su primer libro "Portrait d'une danseuse en terre andalouse" se ha publicado en Octubre del 2017 (Col. Créations au Féminin, Editorial L'Harmattan, Paris). Se trata de un relato íntimo sobre la experiencia de la creación artística y de la danza llevada a lo cotidiano. Imparte clases de baile desde hace más de diez años y lleva tres años proponiendo un taller de escritura creativa desde el cuerpo físico, como manera de efectuar un puente entre disciplinas complementarias y enriquecedoras. A partir del 2017, está contratada como profesora de Danza y Expresión Corporal en la facultad de Ciencias de la Actividad Física del Centro Universitario San Isidoro en Sevilla (adscrito a la Universidad Pablo de Olavide).

Tino van der Sman nace en 1974 en La Haya, Holanda. A los 12 años comienza sus estudios de guitarra y sólo 2 años después, viaja a España para recibir clases magistrales con el maestro Paco Peña durante el Festival de la Guitarra de Córdoba. Es en 1999 cuando fija su residencia en Sevilla y consigue una beca de estudios para la Fundación “Cristina Heeren”. Un año más tarde ya es profesor de este centro y comienza su andadura profesional colaborando como monitor en los cursos de verano de Gerardo Núñez y formando parte de la compañía de Israel Galván (estrenando en la XI Bienal de Sevilla con “Metamorfosis” junto a Chicuelo, Manolo Soler, El Extremeño o Encarnita Anillo). Ha acompañado a cantaores como Segundo Falcón, con quien realizó una gira por Holanda en 2001, José de la Tomasa, José Valencia, Juan José Amador y varios bailaores consagrados como Rafael y Adela Campallo, Leonor Leal, Pastora Galván y Úrsula López entre otros, actuando en grandes teatros como el Metropolitan de Nueva York, La Casa de la Música en Moscú, Concertgebouw de Amsterdam y Vredenburg de Utrecht. Ha grabado tres discos en los que participan Miguel Poveda, Andrés Marín, Rocío Márquez y El Cepillo, entre otros, y ha producido el disco de la Orquesta Chekara con la colaboración de la cantaora Estrella Morente.

Michèle Ramond es hispanista, doctora de estado, miembro científico de la Casa de Velázquez, enseña en universidades desde el año 1969, actualmente es profesora emérita de la Universidad Paris 8. Ha escrito numerosos artículos y varios libros sobre la literatura española, sobre Federico García Lorca (*Masculin féminin ou le rêve littéraire de García Lorca*, 2010) y sobre la literatura escrita por mujeres (*Quant au féminin*, 2011; *La mer Rouge ou l'épreuve du Deux*, 2014). También es autora de ficciones (*Regardez les cris*, 2017). Dirige la colección “Créations au Féminin” de la editorial L’Harmattan.

Natalia Jiménez Gallardo es creadora, intérprete, terapeuta Shiatsu, docente, integrante del Group La Bolsa (Agrupación de creadores internacionales de la danza involucrados en la búsqueda de prácticas performativas en la creación en vivo), creadora de un universo poético en obras site-specific como “AULA” (en colaboración con el autor teatral José Luís de Blas), “Práctica en la frontera” (en colaboración con el dramaturgo Jorge Gallardo), y “L_ENTES” (en colaboración con la coreógrafa y bailarina Iris Heitzinger).

Sus trabajos y colaboraciones artísticas le ofrecen un alcance nacional e internacional, siendo los más relevantes: Bienal de Lyon, Mercat de les Flors, Mes de Danza, Festival Neo, Festival Grec, entre otros.

Algunos de los referentes coreográficos más influyentes en su trayectoria como intérprete y creadora durante doce años en Catalunya son María Muñoz y Pep Ramis (Cía. Mal Pelo), Mónica Valenciano, Angels Margarit, Ramón Oller, Thomas Hauert, Exnihilo, y Guido Tuveri. Actualmente es presidenta de la Asociación Andaluza de Danza (PAD).

Diseñadora Escénica egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático – Margarita Xirgu – EMAD.

Trabaja como diseñadora desde el 2008, desarrollándose en espectáculos de música, teatro, danza; presentándose en varios teatros de Montevideo y en giras por el interior.

Con conocimientos en el terreno del flamenco ha trabajado en varios espectáculos de música y danza como directora escénica e iluminadora. Entre ellos se destacan: *Sympatheia, el ritual de lo flamenco*; *Ella también soy yo* (premiada por los FCC del MEC); *Sopla Levante* y *De Cuerpo Calé* (ganadoras de la Movidia Joven); *Flamenco Añejo*; *A palo Seco* (en la Bienal de Málaga con la puesta en escena de Antonio Canales).

En varios teatros de Montevideo ha trabajado como técnica y montajista. Espacio Teatro, Teatro del Museo Torres García, Museo del Carnaval, Teatro Solis, Teatro de Verano Ramón Collazo y Auditorio Nacional SODRE.

En 2016 fue coordinadora del equipo de seguidores para el concierto de los Rolling Stones en el Estadio Centenario de Montevideo.

Desde 2014 ha sido parte del equipo de iluminación en el Auditorio Nacional del SODRE. Trabajando como técnica, programadora y seguidorista en todos los espectáculos de alto nivel que allí se presentan.

Con vasta experiencia en montajes de ballet, como técnica del Auditorio ha trabajado para el Ballet Nacional que dirige el maestro Julio Bocca, siendo parte de su última gira por España 2016 (Barcelona - Teatro El Liceu, y Madrid – Teatros del Canal).

GALERÍA

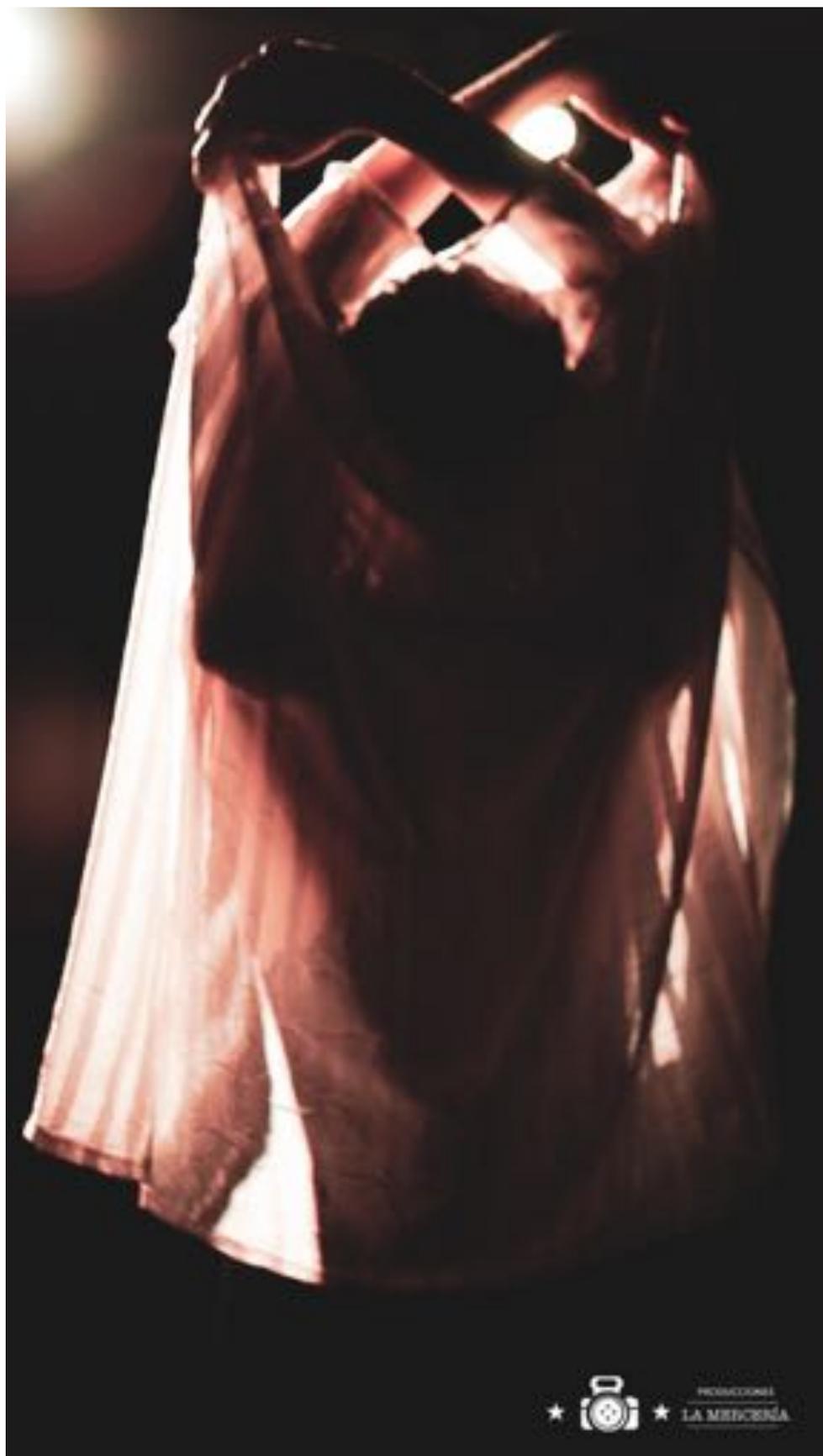

Rafa Núñez Ollero

Idea original, Coreografía & Interpretación

Alba Lucera

Creación Musical

Tino van der Sman

Acompañamiento artístico

Natalia Jiménez

Luces

Tatiana Ruíz

Cante

Sara Holgado

Vicente Gelo

Letras

Alba Lucera

Textos

Michèle Ramond

Fotografía y Videos

Eduardo Gutiérrez Cubero, *La Mercería* (UPO)

Rafa Núñez Ollero

Félix Vázquez

Trailer del espectáculo (3')

https://www.youtube.com/watch?v=9ZzxhBhPell&fbclid=IwAR2U18rRMYfcASRNKbz8vWISf5EiN1YODPe2sbdqkkfdo_tvhXROKqsT6dk&app=desktop

Contacto:

contact@albalucera.com

0034 629 05 73 01

www.albalucera.com

FB Compañía Alba Lucera

FB Alba Lucera