

no verbal

Aurora Caja

creació
2022

no verbal

solo de circ contemporani
circ / moviment / arts plàstiques

Interior - espais no convencionals

Semicircular / Frontal

TP - Recomanat a partir de 8 anys

Durada: 50 minuts (en procés)

Equip en gira: 2/3 persones

contacte

auroracaja.art@gmail.com

www.auroracaja.com

(+34)616292725

Facebook: auroracaja.art

Instagram: aurora.caja

Fotografies: Clara Pedrol

"No verbal" és una narració física sobre un recorregut vital. Parla de l'origen, de la veu interior i el món exterior. Del camí, de les normes i la rebel·lió del cos en clau de crítica poètica.

Transcorre en una dimensió íntima; en una placenta, en un espai mental. És un viatge de descoberta que es revela com la llum en la foscor.

resum_

"No verbal" és un solo de circ contemporani que s'inscriu en un univers plàstic. Plàstic perquè es fa servir el dibuix en escena i per com es tracta la matèria (en quant a la seva capacitat de crear significat i de relacionar-se amb l'espai i el cos).

El cos té un lloc central en la peça i és a partir del llenguatge físic que es construeix el relat. Les disciplines de circ que formen part d'aquest vocabulari són els equilibris, el moviment acrobàtic i la contorsió. També hi són presents la dansa i el teatre.

"No verbal" és un camí que es transita des de l'honestedat, una lluita per trobar la veu pròpia en un món ple de soroll, una rebel·lió.

la creació_

Hi ha gran ou il·luminat per una petita làmpada enmig de l'espai. Al seu interior, encara que no el percebem, el moviment ja existeix.

Quan arriba el moment, ella neix sense mandra, trencant les parets que la separaven del món exterior.

Tots els seus sentits prenen contacte amb l'aire. Respira. Obre els ulls i la llum l'encega. Arriba carregada de sensacions.

Aquest és el tret de sortida a la seva incorporació al món. Una incorporació que es presenta en forma de camí estrany, així i tot l'energia de la vida la fa avançar.

La peça mostra un punt de vista sensible i crític sobre un recorregut vital. La construcció de l'ésser, la recerca de l'identitat, la relació amb els altres, la confrontació amb les normes i la rebel·lió. Són qüestions personals i alhora socials que es resolen en forma de crítica al trobar-se amb fragments de la realitat actual.

Els sorolls d'una fàbrica al moment de néixer. Dibuixar-se el propi cos. Un tutorial de YouTube que t'explica com tenir una postura corporal "poderosa", una cadira que no deixa que t'hi desenganxis...

Són algunes de les situacions presents a la peça, les quals ens evocuen significats. Però el que ens enganxa a la peça són les sensacions que es desperten i les emocions que s'agiten en ella, les quals es transformen i ens parlen de l'humà des d'una honestedat animal.

nota_

Entenc la creació com un mitjà d'aprenentatge i de reflexió. Amb "No verbal" creixo i això és part del procés i del valor que per a mi té l'art.

És a partir d'aquest compromís i també del compromís que prenc amb mi mateixa d'autoconeixement que pren sentit compartir el que faig amb un públic.

A "No verbal" el cos ens parla de forma "extraordinària" de qüestions que totes tenim en comú i en les quals ens podem reconèixer. Un espai on podem prendre consciència de la nostra fragilitat i de com aquesta és precisament la nostra força.

Per tant, a través de mi parlo de totes, de l'ésser humà en la seva essència més instintiva i de les contradiccions a les quals ens veiem sotmeses.

fases de treball_

A finals del 2018 La Central del Circ Fàbrica de Creació de Barcelona (CAT) va seleccionar el projecte per a fer part del seu programa de residències "Trànsits de la creació" en la modalitat "En Estudi".

Durant 6 setmanes s'esbossen les primeres idees de la peça i comença la recerca de material físic amb la cadira, la làmpada i el paper.

El maig del 2019 treballo amb l'Stefan Kinsman (creador de circ) durant una setmana per analitzar i seleccionar el material físic creat i descobrir noves pistes de treball.

El novembre del 2019 s'incorpora al projecte la Núria Curcoll, amb ella treballem durant dues setmanes a La Verrerie d'Alès Pôle National de Cirque Occitanie (FR) gràcies al programa de residències creuades amb França de La Central del Circ. Allà presentem una etapa de treball oberta al públic la qual marca un abans i un després.

Al llarg del procés es realitzen presentacions en espais com: La Central del Circ Fàbrica de Creació de Barcelona, L'Ateneu de 9 Barris (BCN), III Encuentro Estatal de Cirqueras (Zaragoza), Centre Cívic Boca Nord (BCN), La Bolívia (BCN), Centre Cívic Can Clariana (BCN).

El gener del 2020 comencem a treballar amb l'Alejandro Dutra, amb ell treballem la dimensió del moviment per portar-lo més enllà.

L'agost de 2020 fem una feina sobre la dramaturgia amb la Núria Curcoll a l'espai UTOPIA 126 (BCN).

A finals de setembre es treballa per preparar una actuació al festival que organitza La Verrerie d'Alès Pôle National de Cirque Occitanie (FR), TEMPS DE CIRQUES 2020, el qual finalment s'anul·la a causa de la Covid-19.

Actualment continua la creació d'algunes escenes i la recerca amb el moviment i el dibuix. Van apareixent propostes sonores, de vestuari i d'il·luminació.

El 2021 el començo amb ganes de compartir la feina feta fins aleshores, es fan residències, presentacions i es comencen a concretar algunes dates importants al calendari.

metodologia_

La peça parla a partir de l'expressió corporal. Amb els equilibris, el moviment acrobàtic i la contorsió busco viure de manera honesta sensacions i estats físics que em permetin construir un llenguatge propi amb el qual expressar-me. La feina que fem amb l'Alejandro Dutra se centra sobretot en aquest aspecte. Amb ell fem recerca sobre la dimensió del moviment, els seus límits i les seves qualitats.

Ho fem a partir d'exercicis de consciència corporal, de dansa i d'improvisació. Després analitzem el que ha passat i desxifrem els "codis" físics que pot haver-hi en cada escena i sobre els quals treballarem.

Amb la Núria Curcoll parlem sobre la dramaturgia. A partir d'exercicis escrits entenem els elements, situacions i intencions presents en la peça i com aquests es relacionen entre ells. Això ens permet situar-nos i definir les direccions de la creació. Del físic al paper i del paper al físic, és un viatge d'anada i tornada continua.

A la peça hi tenen un lloc important les arts plàstiques. Durant els meus estudis m'he omplert de referents que m'inspiren i alimenten el meu imaginari. També pel que fa a la pràctica durant el procés de creació; el dibuix, la pintura, la fotografia... Són eines que esdevenen un gran aliat.

fitxa artística_

Creació i interpretació: Aurora Caja.

Mirada externa i creació sonora: Alejandro Dutra.

Col·laboració com a mirada externa: Núria Curcoll, Roma Monasterio i Stefan Kinsman.

Vestuari: Eulàlia Roca i Aurora Caja.

Escenografia: Miquel Giol i Aurora Caja.

Imatges dossier: Clara Pedrol.

biografies

AURORA CAJA

Neix a Palma de Mallorca l'any 1990 i des de ben petita mostra interès per l'art. Comença els seus estudis d'arts plàstiques a l'Escola Massana de Barcelona (2006-09). Amb ganes d'aprofundir en els coneixements estudia Belles Arts a la Universitat de Barcelona (2009-13), on s'especialitza en tècniques del gravat.

Acabada la Universitat viatja a Torí on segueix la formació a la Flic Scuola di Circo (2013-16). Allà s'especialitza en la disciplina de les verticals. Com a projecte final neix "En Perill d'Extinció", un número de circ contemporani que fusiona els equilibris, el moviment acrobàtic i la contorsió en una partitura física plena de fantasia, amb el qual farà els seus primers passos en el món professional.

Amb inquietuds per ampliar els seus coneixements participa en laboratoris i tallers de creació de circ amb persones com: Semolina Tómic, J.M Guy, Roberto Magro, Marta Torrents, Eva Ordoñez, Cristian Coumin, Pau Portabella...

Amb les "eines" extretes d'aquestes experiències comença la creació del seu primer espectacle "No verbal". Alhora, continua treballant com a artista visual, actualment en col·laboració amb Joan Català i amb la Cia.Eia en la seva nova creació "NUYE".

ALEJANDRO DUTRA

Músic i compositor des dels dotze anys, segueix diverses formacions a l'Uruguai on aprèn a tocar la bateria, la guitarra i a cantar. Des del 2015 se centra en la música electrònica i experimental i comença a fer malabars amb disset anys, a Montevideo.

L'any 2009 un viatge a Amèrica del Sud li permet desenvolupar la seva tècnica de malabars i obtenir experiència a l'escenari. El 2011 es forma com a malabarista a Buenos Aires, amb Pablo Perasso.

Entre el 2014 i el 2015 segueix la formació preparatòria a l'École de Cirque de Lyon (França), on aprèn amb Julien Clément i Olivier Burleaud. Entre el 2015 i el 2017 segueix la formació professional a Le Lido (Centre des Arts du Cirque de Toulouse). L'any 2018 (també a Le Lido) fa el curs d'integració professional.

És en aquell moment que forma la Cia.OLGA_CirqueAnalogique juntament amb Catalina Aguayo, i comencen a treballar en el seu projecte "LP (Long Play)" on es barregen les seves dues passions: el circ i la música.

NÚRIA CURCOLL

(Barcelona, 1989) Sempre li ha interessat el camp artístic i cultural, per les seves vessants creatives, comunicatives i reflexives. Comença la seva trajectòria formativa a l'Escola Massana (2007).

Decideix formar-se en interpretació teatral, interessada per un treball emocional i físic, cursant formacions a escoles com El Timbal (2008) o Eòlia (2011). Paral·lelament, explota el seu plaer per l'escriptura, i publica alguns textos en llibres col·lectius, a més del llibre propi Dia de neteja (Ed. Espai Literari, 2017). Aquest plaer i l'interès per la investigació dels textos literaris i la dramatúrgia la porten a graduar-se en Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona (2015), on contacta amb un món teòric que incidirà en el seu pensament.

Tanmateix, segueix formant-se contínuament en els diferents àmbits creatius, tocant diverses especialitzacions de cadascun d'ells: kuringa feminista i teatre de l'oprimit (Nus teatre), dramatúrgia i contes (Club Cronopios), il·lustració (Escola de les Dones).

Dedica gran part de la seva vida professional a combinar tots els aprenentatges dels diferents camps artístics com a eines de transformació social, treballant en el camp de l'educació social i l'ensenyament.

Suport a la creació:

Ésacto'Lido - École supérieure des arts du cirque
Toulouse-Occitanie (FR), La Central del Circ Fàbrica de
Creació (CAT),
UTOPIA 126 (CAT).

Llocs de residència:

Ésacto'Lido - École supérieure des arts du cirque
Toulouse-Occitanie (FR), La Central del Circ Fàbrica de
Creació (CAT), La Verrerie d'Alés Pôle National de Cirque
Occitanie (FR), Café de las Artes Teatro (Santander,
ESP)UTOPIA 126 (CAT), Salle Le Fort (FR), Teatre de Piera
(CAT), Masia de Can Verdura (CAT), Centre Cívic Can
Clariana (CAT), Centre Cívic Barceloneta (CAT).

