

Onírica Mecánica

EL RUMOR DEL RUIDO .

Cartografías sonoras de nuestros propios paisajes.

PREMIO DRAC D'OR DE LAS AUTONOMIAS 2016

SELECCIONADO POR

*“Lo que vais a ver, es parte de
mi pequeña colección de música
en la tierra. En ella: Rugen
volcanes, árboles y vientos. Hay
piedras, ciudades infinitas,
paisajes emocionales y hasta
una batalla en las nubes, ...
Hoy, no traigo nada más que el
simple rumor del ruido...”*

El rumor del ruido

Una coproducción de _ *fira de teatre
de Tàrragona* y *Onírica Mecànica*

Con el apoyo de _
konvent

U t O p í a Cartagena y

zero.com

Notas sobre EL RUMOR DEL RUIDO.

El sonido puro se ha convertido ya para nuestros oídos en lo que representa para el ojo un rostro demasiado conocido. El ruido en cambio al llegarnos confuso e irregular, es una variedad infinita de color, nunca se nos revela enteramente y siempre reserva innumerables sorpresas.

El rumor del ruido, es una pieza de artes en vivo, donde el objeto manipulado es el sonido y el ruido. Una experiencia para oídos que reclaman emociones acústicas cada vez mas amplias. Una arquitectura acústica imaginaria donde hacer visible lo invisible.

Sobre la memoria-¿Por qué el sonido?

Estamos en una etapa de transición en la que el objeto ya no es la fuente de recuerdo. Hay quien defiende que éste deber ser el portador de esa memoria que nos emociona. Una fotografía en papel, una pequeña caja de música de mi abuela, una carta de amor... Objetos forman ya parte de la arqueología de nuestro mundo, de nuestro pasado. Hay quien defiende que el objeto no puede morir, alegando que si éste muere, muere también la memoria. Nada más alejado de la realidad. Hoy en día caminamos hacia nuevos portadores y contenedores de memoria, igual o más potentes que los antiguos con igual o mayor poder de evocación.

Los nuevos contenedores de memoria están hoy, por ejemplo, en *la nube*. No son contenedores físicos, no necesitan un objeto que los guarde. Nuestros recuerdos están en algún lugar que paradójicamente no existe y al que sin embargo, nunca fue tan fácil acceder.

En una sociedad actual en la que los objetos que nos rodean, apenas tienen vida, y por lo tanto, memoria, ésta se ha trasladado a otros lugares. La memoria reciente, convive con nosotros por ejemplo: En el sonido del autobús que pasa frente a casa cada 20 minutos, en el ruido de un ventilador, o en el silencio de la noche en mi habitación. Si la memoria sensorial se detenía antes en el sonido del agua, hoy tiene más sentido hablar del ruido de nuestras ciudades como generador de recuerdo. El ritmo de nuestra vida es una sucesión diaria de ruidos: Sonidos de escaleras mecánicas, del aire acondicionado, de nuestros móviles, mensajes automáticos, máquinas que nos hablan, ... Ellos crean ritmos sorprendentes, paisajes reales e imaginarios con una clara vocación evocadora. Solo hay que detenerse a escuchar. El ruido llega a nuestros oídos con una riqueza poética nueva y deslumbrante.

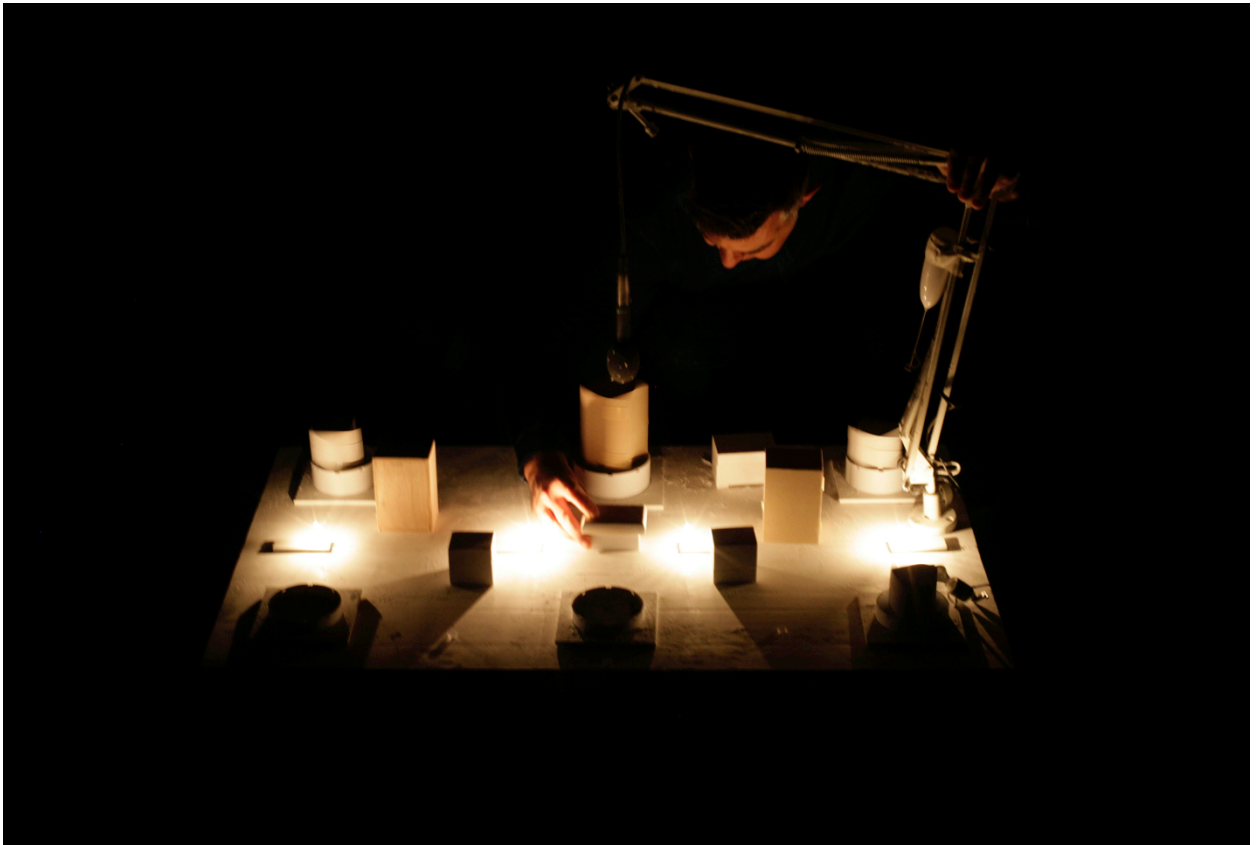
El oído es una de los sentidos más abstractos junto con el olfato, esto facilita que en ocasiones, escuchemos sonidos que sin saber porque nos transportan a lugares insospechados. Esa es la razón por la que el ruido cada vez nos produce menos rechazo. Ya forma parte de nosotros, de nuestras ciudades, de nuestras vidas.

El rumor del Ruido es una investigación sobre la memoria del ruido, sobre ese rumor que rodea a cualquier situación, cualquier momento de nuestras vidas... Esa instantánea de memoria sonora que nos acompaña.

¿Y que decir de la imagen visual? La imagen visual ha sido: Utilizada como símbolo de realidad, manipulada, alterada, modificada, trasformada,... Nuestros ojos son ya difíciles de sorprender. En cambio el ruido es un buen campo por explorar. Gracias a la tecnología, hoy podemos escuchar micro sonidos que antes permanecían ocultos a nuestros oídos. Hoy podemos jugar con ellos, estirarlos, transformarlos....

El rumor del ruido es una invitación a descubrir toda la capacidad evocadora del sonido y el ruido. Desde el ruido generado por un simple papel en blanco hasta los sonidos de nuestros smartphones.

El Rumor del ruido, es una invitación a generar poéticas de lo invisible

Formato y contenido de EL RUMOR DEL RUIDO.

El Rumor del ruido, se presenta como una pieza de artes en vivo para 90 visitantes que en una pequeña grada, vivirán un emotivo viaje por el sonido de nuestras vidas. Desde los paisajes naturales que siempre nos conmovieron, hasta el ruido de nuestras ciudades o los sonidos de nuestros teléfonos o máquinas con los que convivimos diariamente. Un viaje sonoro desde el pasado hasta el futuro, desde la escritura sobre papel a nuestra vida en la red. Mundos reales e imaginarios generados en directo a partir de la manipulación de objetos, sonido, mecánica y luces que crean la magia en directo.

Duración del espectáculo: 50 m.

Público al que va dirigido: Adultos y adolescentes a partir de 12 años

Vídeo promo del espectáculo. <https://vimeo.com/163529399>

Vídeo promo (largo) del espectáculo: <https://vimeo.com/163704862>

Una creación de _ Jesús Nieto y Pedro Guirao.

Espacio sonoro _ Pedro Guirao

Dramaturgia y objetos _ Jesús Nieto

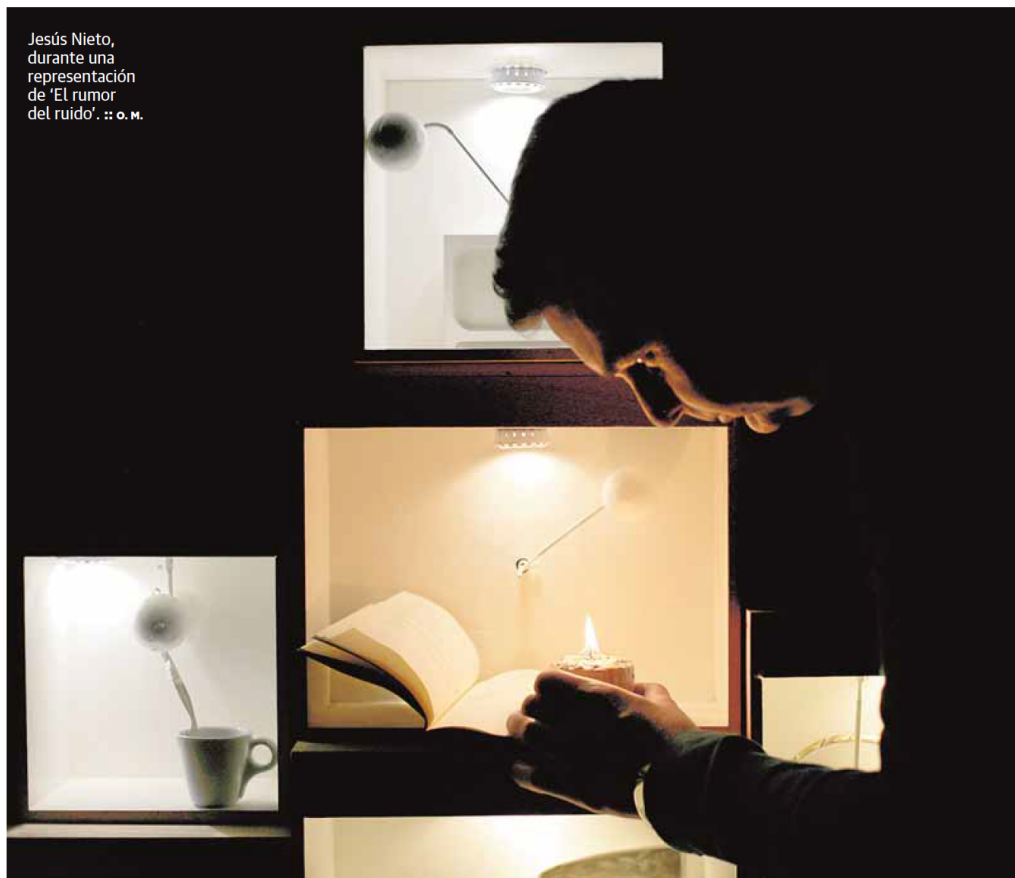
Asistente de dirección, luz y programaciones _ Enrique de la Cañina.

Mecánica_ Raúl Martínez (Ferroluar)

Construcción_ Débora Martínez y Pablo Esteban.

Manipuladores _Jesús Nieto, Pedro Guirao, Enrique de la Cañina.

Distribución y producción en gira_ Inés Gutiérrez. IMPULSARTS

Jesús Nieto, durante una representación de 'El rumor del ruido'. :: O.M.

Suave es la noche, ¿la escucha?

La Compañía Onírica Mecánica, afincada en Cartagena, estrena su nuevo montaje de teatro de objetos, 'El rumor del ruido'

Premiado en la Feria de Títeres de Lérida 2016, está creado en colaboración con el artista murciano Pedro Guirao

■ ANTONIO ARCO

MURCIA. Cuenta la poeta Alexandra Domínguez (Concepción, Chile, 1956) que «en las páginas que leo siempre está lloviendo», y que «la sombra que yo amo vive en las afueras de Berlín», y que, «cuando entro en un bar, oigo el sonido del viento en los periódicos». Y esto es lo que le encanta poder decir en voz alta: «Belleza, existes como un animal pálido que se desangra junto al juego». Agua de lluvia, viento, sombra, fuego, belleza... Son algunos de los elementos que utiliza Jesús Nieto (Mellilla, 1970), quien está de acuerdo con Val del Omar en que «el público no es más que un gran niño enamorado de lo extraordinario». Eso está claro, pero «¿cómo generar 'lo extraordinario' sobre un escenario?,

¿cómo conseguir que nuestra pequeña representación se convierta en una experiencia mágica?». Dos buenas preguntas que se hace el director de la Compañía Onírica Mecánica, cuyo cuartel general se ubica en Cartagena desde hace seis años. Y va ya para dos que pusieron en marcha en su sede el proyecto 'Utopía', «un lugar de encuentro, intercambio y laboratorio de artistas de la Región de todas las disciplinas».

Nieto domina con maestría lo que él denomina «mecanismos de ilusión», y tiene una notable habilidad para invitar a los espectadores de sus sencillos, poéticos, incluso hipnóticos espectáculos «a mirar al fondo de la chistera del mago» para descubrir cómo los objetos tienen vida propia y pueden entablar un diálogo directo y cautivador con nuestras emociones, recuerdos, deseos y todas esas preguntas que nos hacemos cada nuevo amanecer para que, otra vez más, llegue descargada la noche y no hayamos alumbrado respuesta alguna.

Onírica Mecánica lleva desde 2006

TOME NOTA

► **Compañía.** Onírica Mecánica.

► **Director.** Jesús Nieto.

► **Sede y web.** Cartagena. oniricamecanica.com

«'El rumor del ruido' propone escuchar el sonido del viento, pero también el ruido de las ciudades. Mucha gente ya no tiene como referente una caja de música, sino el iPad», dice Jesús Nieto

investigando «nuevos formatos escénicos que combinen el teatro visual y las nuevas tecnologías». Proponiendo «creaciones-experiencias que construyen mundos poéticos-mecánicos-imaginarios». «Y la verdad es que, para ser una compañía relativamente joven, estamos muy contentos con los resultados». Sus propuestas han sido aplaudidas en festivales de Italia, Marruecos, Francia, Brasil... y España, donde Nieto ha recogido varios premios. Su nuevo espectáculo, 'El rumor del ruido', creado en colaboración con el artista murciano Pedro Guirao, y que se ha podido ver recientemente en el Festival Mucho Más Mayo de Cartagena, se alzó el pasado 1 de mayo con el premio Drac d'or de las Autonomías en la Feria de Títeres de Lérida, un referente mundial del teatro de marionetas y objetos. El galardón se le concedió «por la innovación en la utilización de las tecnologías y la originalidad de teatralizar los sonidos cotidianos», en palabras del jurado.

Onírica Mecánica te conduce a recuperar el placer de la mirada y de la escucha sin prisas, una vez desterrado todo acelerar; de la mirada y la escucha que se posa sobre lo apenas perceptible, sobre la huella tan solo insinuada, sobre una humilde gota

en el océano, sobre el vuelo majestuoso de una casi invisible hoja de papel. Belleza en lo minúsculo. Misterio en el rumor de unos pasos sobre la arena. Poesía en una llama que apenas ilumina la vela que la acoge. Volver a dejarse ensimismar por una envejecida caja de música en acción. Por el sonar de las campanas, el agua resistiéndose a estarse quieta, la danza inagotable de las agujas de un reloj. A veces, también es necesario «poner la mirada y el foco en lo que no es fácil ni cómodo de ver. Una llamada de atención sobre lo que nadie mira», indica Nieto.

Algunos de los montajes de Onírica Mecánica son una pura delicia sin mayores pretensiones: 'Circo submarino', 'Frágil'... El universo de Onírica Mecánica lo componen, además de las cuatro grandes bendiciones de la naturaleza -aire, tierra, agua y fuego-, aparatos sorprendentes y estrafalarios, autómatas, mecanismos de hilo y... la ultimísima tecnología. Hay en sus montajes una atmósfera de circo, de feria, de silencio festivo alrededor de una hoguera junto a la que se nos va a contar una historia; una historia que ponga en funcionamiento nuestros sentidos y sus capacidades.

'El rumor del ruido' parte de varias realidades: vamos sustituyendo nuestra memoria por la que nos ofrecen las nuevas tecnologías; que sean ellas las que almacenen, por ejemplo, los números de teléfono de nuestros mejores amigos. Por otro lado, los objetos de los que nos rodeamos cada vez duran menos, entre otras cosas para que no se detenga, ni para poder ir al baño, la implacable maquinaria del consumo. Más: los sonidos de la naturaleza son cada vez más unos desconocidos para una mayoría que se acrecienta. Terminaremos creyendo que el canto del gallo ha sido creado por ordenador.

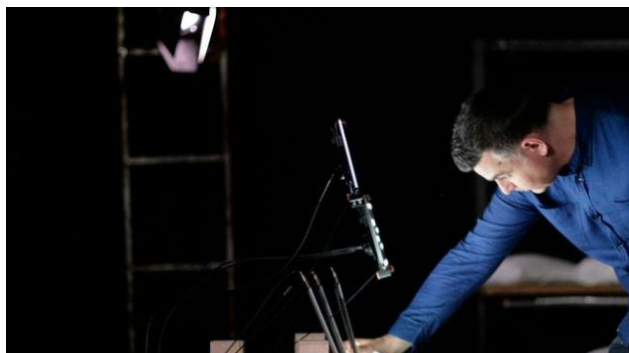
Ciudades

«Nuestro nuevo espectáculo propone escuchar el sonido del viento, pero también hemos incluido el ruido de las ciudades», cuenta Nieto. Y su contaminación, y sus polvaredas. «Mucha gente ya no tiene como referente una caja de música, sino el iPad», añade. En 'El rumor del ruido' se asiste a un auténtico concierto de iPads que, en mitad de la oscuridad, ofrecen un colorido espectáculo de imágenes oníricas, creando un fuego cruzado de soledades y posibilidades de contacto humano a distancia que resulta inquietante.

El mundo ha cambiado de tal forma que tanta transformación parece ciencia-ficción. «Incluso aceptamos que pronto llegaremos a Marte», dice Nieto. «Muchas veces, como sociedad del progreso, llegamos a sentirnos capaces de todo, como si fuésemos invencibles, cuando la realidad es que seguimos siendo seres muy frágiles que podemos perder la vida en unos segundos». Así es que lo que toca «es comovernos y emocionarnos con lo que hacemos», propone Nieto, quien en 'El rumor del ruido' realiza «un peculiar viaje por la experiencia de emociones acústicas. El sonido de una hoja de papel se entremezcla con el tintinear de una cucharilla o los sonidos electrónicos de la tecnología. La obra recrea un mapa sonoro que te conduce desde una fuente de agua hasta el iPad».

LOS RUMORES Y SILENCIOS DE ONÍRICA MECÁNICA. TITERESANTE. Toni Rumbau.

A Jesús Nieto, alma mater del grupo, le encanta explorar espacios nuevos y sorprender al público con imágenes y creaciones de poesía objetual y mecánica.

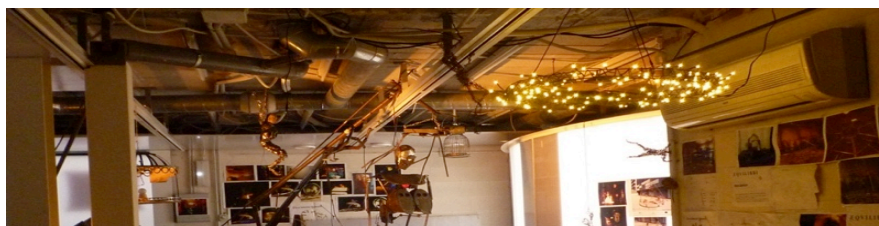
El preámbulo nos sitúa ya en una atmósfera de misterio, de experiencia 'onírica' y, en todo caso, de experiencia poética y personal. Indispensable, para entrar en un mundo de percepción sutil, de escucha minuciosa y de sonidos singulares. Se requiere silencio y concentración.

Una vez situados en las gradas que hay dentro, comienza el ritual físico-sonoro.

Imposible describir el concierto-espectáculo que dura el tiempo de la representación. Sonidos, movimientos, ráfagas de viento, arena, agua, pelotas mecanizadas, hojas de papel ... Todo sucede en directo, con la ayuda de unos micrófonos que amplifican las acciones o los roces de los objetos, y sólo muy de vez en cuando interviene una ligera banda sonora, a la manera de una pincelada acústica, para crear un efecto o un fondo determinado

No hay ningún argumento ni narrativa, sino una simple sucesión de gestos, movimientos, pequeñas acciones, de puesta en marcha de mecanismos, luces, ventiladores. **Todos son pinceladas de sugerencias, acústicas y visuales**, que se concentran de repente en un conjunto de cajas blancas que contienen unos únicos elementos, unas bolas también blancas cogidas por unas varillas en movimiento, por lo que se genera una dinámica sonora dentro de las cajas, con ritmos y sonoridades diversas. Son como matrices del tiempo que, a partir de un momento determinado, se llenan de contenidos denotativos, y se convierten en celdas de la memoria. Quizás sea éste el momento más alto y sugerente del espectáculo, cuando todo coge una coherencia interna y vemos perfectamente representado en el escenario el misterio del tiempo, que juega con sus ciclismo, con la memoria y con las diferentes pulsaciones temporales.

La obra termina con un juego de visualidades sonoras de pantallas luminosas de plaquetas y móviles, que nos sitúa en el caos acústico de nuestros días, que Pedro Guirao consigue canalizar en una línea melódica de tres tiempos, tan propia de los modelos sintéticos de la contemporaneidad, lejos ciertamente de la riqueza multisonora de la memoria cuando ésta se mueve en libertad dentro del espacio de la conciencia. Un muy buen trabajo de Jesús Nieto y su equipo, sobre el tiempo y sus ruidos, que acaba de empezar a rodar por los circuitos de los tiempos teatrales, los cuales sin duda le serán propicios.

Jesús Nieto, bajo el nombre de *Onírica Mecánica*, construye mundos poético-mecánicos-imaginarios para todo aquel enamorado de lo extraordinario.

PREMIOS Y MENCIONES

2015

PROYECTO SELECCIONADO. MEDIALAB Y MEDIA ARTS FUTURES. Jugando a volar. Poéticas y trayectorias del vuelo.

2014

ESPECTÁCULO SELECCIONADO RED DE TEATROS ALTERNATIVOS. Frágil.

2013

PREMIO A LA PROPUESTA MÁS INNOVADORA. Fira de Títelles Lleida. Frágil.

2012

BECA a proyecto ETC (Espacio Teatro Contemporáneo) Cuarta Pared y Ministerio de Cultura.. Morfología de la ceguera

2011

PREMIO DEL JURADO INTERNACIONAL. Fira de títelles Lleida Circo Submarino.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO DE LAS AUTONOMÍAS. Fira de títelles Lleida. Circo Submarino.

2010

BECA DE CREACIÓN MATADERO MADRID. Circo Interior Humano

BECA A PROYECTO COMUNIDAD DE MADRID. Circo interior Humano.

Finalista PREMIOS DE ARTES ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS TEATRE L'EXCORXADOR. Circo Interior Humano

Finalista BECA INCUVADORA. FESTIVAL PANORAMA OLOT. Circo Interior Humano.

2009

PREMIO A LA MEJOR ESCENOGRAFÍA. Fira de títelles de Lleida.

El intrépido Viaje de un Hombre y un Pez.

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO INTERNACIONAL. Fira de Títtelles de Lleida.

El intrépido Viaje de un Hombre y un Pez.

ESPECIAL DEL JURADO. FETEN. Gijón. El intrépido Viaje de un Hombre y un Pez.

2008

PREMIO A LA PROPUESTA MÁS INNOVADORA y PREMIO A LA MEJOR DRAMATURGIA, Fira de títelles de Lleida. El hombre que nunca se moja

Onírica Mecánica ha mostrado sus creaciones en los principales festivales y programaciones de: España, Francia, Irlanda, Brasil, Italia, Croacia, Venezuela, Méjico, Polonia o Marruecos. Sus espectáculos han sido seleccionados por RED DE TEATROS ALTERNATIVOS, INAEM, CATÁLOGO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE ARTES ESCÉNICAS de la AECID e INSTITUTO CERVANTES.

Artista intermedia cuyo trabajo se encuentra en la intersección de las artes visuales, el arte sonoro, la performance y la instalación. Ha realizado sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y la Ecole National des Arts Visuels de LaCambre (Bruselas), completando este periodo de formación en diversos talleres impartidos entre otros por Isidoro Valcárcel Medina, Concha Jerez y José Iges, Jon Mikel Euba, Ledzek Madzik y Josef Svoboda. En los últimos años sus trabajos utilizan el sonido y el lenguaje como medios para cartografiar el presente y la memoria, como herramientas de construcción de espacios no visuales y de amplificación y transformación de nuestra percepción del entorno. Ha realizado exposiciones y proyectos en Murcia, Madrid, Valencia, Girona; Santander, Berlin, Milan, Turku, Oslo, Praga, etc. Es uno de los fundadores del ya desaparecido proyecto y espacio artístico independiente La Fragua.

En el terreno de las artes escénicas, ha participado como creador sonoro en proyectos de: Periferia teatro, Onírica Mecánica, Ferroluar, Sara Serrano, Eduardo Balanza, y el coreógrafo y bailarín Juan Antonio Saorín, entre otros. Es también miembro y fundador del grupo de acción artística Corporación Bacilö con el que ha presentado trabajos en Festimad. Escena Contemporánea y Sala Siroco (Madrid), Digital Media (Valencia), Manifesta 8, SOS 4.8, Festival Punto Aparte y AlterArte (Murcia), así como en los espacios públicos de las ciudades, centros comerciales y carreteras secundarias. Entre sus últimos trabajos, está CRUDO INGENTE, espectáculo seleccionado en la Red Nacional de teatros.

Sobre [INÉS GUTIÉRREZ . IMPULSARTS.](#)

Licenciada en Comunicación Audiovisual y MBA en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad Complutense de Madrid.

Especializada en producción audiovisual, comenzó su carrera en el sector de las artes escénicas con la compañía Aracaladanza, participando en la producción y distribución internacional de numerosos espectáculos entre los que destaca *Nubes*, obra inspirada en las pinturas de René Magritte, que se estrenó a nivel nacional en el Teatro de la Abadía de Madrid (2009) y a nivel internacional en el Teatro Sadler's Wells de Londres (2010) y que fue galardona con el Premio Nacional de Teatro Infantil y Juventud 2010 y con dos Premios MAX 2011.

En noviembre de 2012 fundó impulsARTS, su propia empresa de financiación, producción y distribución internacional de artes escénicas, desde la que colabora con diferentes artistas y compañías entre los que destacan Sandra Toral Producciones, Traspasos Kultur, La Maquiné, Denis Rafter, Serena Producciones, Onírica Mecánica, AlmaVivaTeatro, Rajatabla Danza y Babirusa Danza.

Sus últimos trabajos como productora ejecutiva han sido *Irlanda en Escena* (2013), proyecto coordinado por Denis Rafter y coproducido por el CDN (Centro Dramático Nacional) y la Embajada de Irlanda; *Nada Tras la Puerta* (2013), una coproducción de Traspasos Kultur y el CDN (Centro Dramático Nacional), dirigida por Mikel Gómez de Segura; *Amantes* (2014), dirigida por Álvaro del Amo y producida por Sandra Toral, que se estrenó en el Teatro Valle-Inclán (CDN) de Madrid, una adaptación teatral del largometraje homónimo de Vicente Aranda. Ha colaborado como productora ejecutiva en la obra *El Greco y la legión tebana* de Alberto Herreros, dirigida por Ignacio García, como parte de las conmemoraciones del IV Centenario de la muerte del pintor organizadas por la Fundación El Greco 2014. En noviembre de 2014 estrenó *Brea y Plumas* de Babirusa Danza y *#am@r* de Rajatabla Danza, ambas actualmente en gira.

En el campo de la distribución, su labor está enfocada fundamentalmente a la internacionalización de las obras de artistas y compañías españolas, organizando giras en países como Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Croacia, Francia, Taiwán y China. En 2014 participó en la prestigiosa Tanzmesse 2014 de Düsseldorf (Alemania) junto a la compañía Babirusa Danza con el proyecto *¿MRUM? (¿Me Regalas Un Movimiento?)*, siendo además imagen oficial de este evento.

www.impulsarts.com

Contacta con el Rumor:

Inés Gutiérrez Arciniega

Tfno: +34 657 38 24 03

ines@impulsarts.com

www.impulsarts.com

www.facebook.com/impulsARTS

twitter.com/impuls_ARTS

