

sobre CUERDAS

Una performance

Una instalación sonora

Una conversación a tres, entre
dos artistas y el público

Un proyecto de la artista Alicia Soto
y el músico João Lima



Alicia Soto
Hojarasca



***Sobre cuerdas* es una instalación sonora en formato performance de dos personajes envueltos en un mundo sonoro y de movimiento cuyo leitmotiv es desprender nudos. Un viaje emocional que puede plantear preguntas y establecerá una loca y creativa conversación entre el músico Joao Lima, la bailarina coreógrafa Alicia Soto y el público. Una experiencia sonora emocional única e irrepetible que te conecta contigo mismo.**

La propuesta de este concierto de guitarra y danza, tiene tres pilares como punto de partida y sus protagonistas son: el movimiento, la música en directo y el público no como oyente u observador, sino que entre a convertirse en un intérprete activo. Una creación que es objeto del nuevo ciclo de investigación que está desarrollando la artista Alicia Soto basado en el concepto "la contemplación".

Sobre cuerdas es una experiencia, sonora y colectiva donde el público puede experimentar, liberarse y mostrar sus dudas, emociones, esperanzas, fomentando la conexión con el grupo. Impulsando su capacidad creativa y humana.

INSPIRACIÓN

Si pensamos en la idea enredo, una imagen atraviesa nuestra mente, la de grandes nudos presentes en una larga cuerda que invitan a ser descubiertos. Para nosotros, esos nudos, que se nos presentan en diferentes formas nos atraen irremediablemente y, al mismo tiempo, nos trasladan a los llamativos nudos marineros y, por extensión, al mar, cuyos sonidos y movimientos siempre nos han servido de fuente de inspiración artística. Pensamos en ese poema de Fernando Pessoa llamado *Ode Marítima*.

Las cuerdas también como elementos fundamentales en la música por su presencia en múltiples formatos en decenas de instrumentos.



sobre
CUERDAS

EL PROYECTO

Surge de una búsqueda de nuevos ambientes sonoros y emocionales, donde sirve de guía el concepto deconstruir, tanto en la utilización del instrumento musical como en el movimiento del cuerpo y el espacio.

El instrumento: la guitarra clásica portuguesa, se investiga que tanto la forma de tocar el instrumento como su sonoridad sea lo menos convencional posible, lo que permite crear una sonoridad amplia, creativa y diferente entre una combinación de la sonoridad propia o convencional del instrumento con una más ecléctica, creativa, emotiva que permite crear ambientes muy diferentes, transportando al público a otros lugares emocionales. Y todo ello desde lo más contemporáneo, usando todas las posibilidades sonoras que nos ofrece la tecnología y la electrónica.

Joao Lima es un gran músico y compositor de guitarra portuguesa, que realiza conciertos de guitarra mezclados con un diseño de sonido, combinando su propia voz y la percusión de la caja de la guitarra.

sobre CUERDAS



El concepto del diseño de sonido se desarrolla según una búsqueda de tensiones sonoras, a través de la idea básica de cuerdas, nudos de barco, nudos de cuerdas de guitarra, nudos tensos o delicados, cuya intención es atar o soltar, apretar o aflojar.

Los sonidos son capturados a través de micrófonos de precisión, cuya manipulación en estudio y/o en vivo desarrolla una integración armoniosa con la escena que desarrollan los intérpretes.

Entre la desesperación de desatarse y el alivio de lograrlo, entre el arte de tejerlos y la intención pretendida en términos sonoros o escénicos, es motivo de exploración en el desarrollo de un guion de base sonora, reforzado mediante el uso de procesos digitales, incluido el desarrollo de un sonido envolvente en el espacio, donde se presenta la obra, que pretende involucrar al oyente en un universo cinematográfico realista, pero siempre respetando una naturaleza pura, genuina y no artificial.



sobre
CUERDAS

sobre CUERDAS

Son, en realidad, ventanas sonoras, escenas, paisajes vigorosos en su expresión sensorial.

La voz: acompaña a la cuerda y nos acerca al mundo del cuerpo, lo que ayuda a completar esa sonoridad necesaria para este viaje emocional y sonoro.

Deconstrucción del movimiento: Partiendo de la danza contemporánea hasta llegar a la danza-teatro más experimental donde el tiempo, las pausas, el silencio, la complicidad, la escucha y estar alerta como un animal son primordiales.

El trabajo coreográfico a desarrollar por la bailarina unido con la música será el necesario para involucrar al público, creando una intimidad con éste, usando inclusive el cuerpo de un participante como soporte para dicha coreografía.



sobre CUERDAS

UNA CONVERSACIÓN A TRES

El espectáculo crea un estado de intimidad y proximidad cultivado por la sonoridad musical y corporal permite la participación del público en esta conversación.

En la conversación entre el músico y la bailarina, en primer lugar el público se encuentra en un estado de contemplación de un viaje sonoro y de un movimiento somático fresco e impredecible.

La intervención del público en la conversación se inicia desde lo emocional y continuará con una participación activa en el desarrollo de lo que irá pasando en la performance, llegándose incluso a alterar el espacio escénico inicial, creándose una partitura coreográfica de sillas.



Disposición en el espacio escénico:

ruptura de la cuarta pared y creación de un espacio sonoro. Para crear la complicidad y crear un ambiente íntimo, se precisa de romper los esquemas escénicos establecidos. De ahí que parte del público estará situado en el escenario o, mejor dicho, no habrá escenario como tal. Los dos artistas se confunden entre el público, creando un entorno sonoro envolvente entre todos los participantes.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

La performance se va construyendo en cada experiencia con el público, por lo que realizaremos tres residencias artísticas en el 2024.

- Teatro Antonio Asunção Almada. Teatro Extremo. Portugal.
- Nave del Duende, Casar de Cáceres. España.
- Espacio Teatro Guirigai, Los Santos de Maimona, Badajoz. España.

FICHA ARTÍSTICA

Idea original y dirección: Alicia Soto

Composición musical: Joao Lima

Música cuerda y voz: Joao Lima

Bailarina: Alicia Soto

Espacio sonoro: Joao Lima y Álvaro Guisado

Iluminación: Miguel Angel Camacho

Duración: 50 minutos

Espectáculo para espacios no convencionales, sala (en un hall, en un museo, etc.) y en exterior (parques naturales, jardines).

Proyecto en Work in Progress



sobre
CUERDAS

ALICIA SOTO

ARTographie. Artista-Investigadora-Pedagoga.

Licenciada en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre Barcelona en Coreografía e Interpretación (1992), completa su formación de danza Clásica, danza contemporánea y teatro con grandes maestros nacionales e internacionales y realizando cursos de perfeccionamiento de danza contemporánea en the School "The Place" (Londres). Entre 1992 y 1994 realiza estudios de postgrado en la prestigiosa University of Arts, Folkwang Dance Studio, Essen, Germany, bajo la dirección artística Pina Bausch.

En 1994 cofunda la compañía Hojarasca Danza-Teatro en Burgos (España) y, posteriormente en el año 2000, asume en solitario la dirección artística y coreográfica de la compañía pasando a llamarse Alicia Soto-Hojarasca. Como directora, Alicia Soto ha creado más de 30 espectáculos, 2 video creaciones de media-danza y 3 video danza.

En 2014 se convierte en Investigadora de GECAPA, Gabinete de Estudios de la Universidade de Lisboa, Fundação Ciência e Tecnologia y en 2017 se incorpora como miembro del Jurado de los Premios Max, Premios Nacionales de las Artes Escénicas de España, organizados por la Fundación SGAE. A su vez, en 2016 también entra a formar parte como Delegada de la especialidad de danza de la Academia de Artes Escénicas de España.



sobre
CUERDAS

JOÃO LIMA

Músico

Es un apasionado del dibujo, el canto y la arquitectura, que combina combina con su profesión como músico. Inició su andadura a partir 1990 en grupos como Falso Alarme, Alquimia y [9.9]. Con estos dos últimos editó sus primeros CD's con canciones originales en voz, guitarra clásica, guitarra portuguesa y percusión. Con [9.9] participa en la Bienal de Roma - 1998. Finalizó su carrera de Arquitectura en 1998, desde entonces inició un proceso de aprendizaje en diseño sonoro, edición de vídeo y audio, que empezó a despertar un mayor interés por explorar la guitarra portuguesa como foco creativo. Ha participado en la creación de eventos multimedia, escenografías e instalaciones, además de componer bandas sonoras para cine y teatro. Más recientemente, destacan sus participaciones en el quinteto OqueStrada, con el que ha participado en varias giras por distintos países. También participó del proyecto Movimentos Perpétuos en homenaje a Carlos Paredes, del cineasta Edgar Pêra. Publica un disco en el marco de esta iniciativa *Cinecomix* presentado en vinilo este año. Con Yosune, actualmente se encuentra preparando un show y editando 7 canciones, *Metarelatos*.



sobre
CUERDAS

sobre CUERDAS



Alicia Soto
Hojarasca

UNA PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA ALICIA SOTO-HOJARASCA

Con la colaboración de Teatro Extremo, La Nave del Duende y Teatro Guirigai

Alicia Soto. Móvil (0034) 619 400 184

E-mail alicia@hojarasca-danza.es

www.hojarasca-danza.com

