

CHAKAI

"Un espectacle de dansa que ens parla del conflicte individual en una societat gregària. Una atmosfera visual i musical que evoca a l'espectador a fer un viatge poètic i cíclic"

Chakai

Chakai ens parla de costums i patrons col·lectius gairebé inconscients que generen un equilibri aparent, però que individualment, poden portar a la incoherència i al conflicte. Les esquerdes ens fan inestables, humans; fràgils, i també ens permeten canviar i construir nous paradigmes. Cicles de transformació constant que formen part de les nostres vides i del llarg de la història.

Chakai significa cerimònia del te, on una tassa protagonitza un ritual ple de normes, moviments predefinitos i codis socials que funcionen a la perfecció. En contraposició al Kintsugi, un art harmoniós, on una tassa és reconstruïda i deixa veure les seves esquerdes i el seu trencament com un valor, una peça artística que ens mostra la fractura d'un objecte o d'una persona, com a part intrínseca d'un cicle i en reconeix, la seva bellesa.

Direcció: Marta Dalmau
Intèrprets: Maria Garriga,
Bàrbara Martín, Marta Dalmau i
Cristina Castellà
Companyia: Dans Invitro
Composició musical: Joan Cot
Escenografia: Gastón Villamil
Vestuari: Montse Ciutat
Teaser: Marc Costa
Durada: 47' aprox

Les persones necessitem certs patrons per viure en societat i en convivència, però moltes vegades, aquests patrons entren en conflicte amb l'individu. El sincronisme de l'individu versus el col·lectiu, genera una harmonia i un creixement, però quan aquesta alineació es trenca, la individualitat entra en conflicte i això pot acabar amb un trencament, una crisi, un canvi individual (micro) o en la suma de les individualitats, en un canvi social (macro).

Chakai ens parla d'un cicle d'harmonia-norma-rigidesa-trencament-construcció-harmonia. Com la nostra pròpia història al llarg del temps. És una peça circular de processos de fractura i reconstrucció constant. La vida. Parteix d'imatges que ens recorden al món oriental i transmeten una sensació de continuïtat i mutació. Vol transmetre la lentitud com a bellesa poètica i l'homogeneïtat contínua i aparentment estable del col·lectiu versus la individualitat fragmentada i basada en el conflicte. I com aquestes dues realitats poden conviure o inclús, ser necessàries per a un canvi.

La peça utilitza dues imatges que fan una metàfora d'aquest cicle; la cerimònia del te (Chakai), un conjunt de normes i patrons establerts, i el Kintsugi, la tassa que es trenca i es reconstrueix enganxant-la amb or, evidenciant que continua sent el mateix objecte, donant valor al trencament i mostrant les seves esquerdes. La tassa continua sent tassa, deixa veure la seva transformació i adquireix un valor diferent.

EL CICLE REPRESENTAT COM UN CERCLE

El cercle és una figura arquetípica carregada de significacions que la humanitat ha considerat transcendental. Vinculat al grup, al cosmos, a la naturalesa i al ser, el cercle està lligat a la definició de totalitat i pot ser descrit a través del temps, amb la idea d'anada i retorn continuu, o d'espai, el que s'emmarca dins del cercle.

El temps lineal modern ha fet que la societat desconnecti d'aquests cicles representats en termes temporals que antigament es consideraven essencials per entendre l'existència i els processos vitals i diaris, inclús de comprensió del món; els moviments dels planetes, les estacions, el dia i la nit.

En el món oriental el cicle i el cercle també tenen una gran importància en la filosofia i la cultura taoista i més endavant la budista. Per exemple, el símbol conegut com el ying i el yang representa la no dualitat, un pensament que no es construeix a partir de conceptes oposats (el bé i el mal) o lineals (primer una cosa i després l'altre) sinó com una circularitat on ambdós conceptes són part d'una mateixa cosa i necessaris per mutar i evolucionar.

Chakai investiga sobre el concepte circular, com a cicle continuo de principi i final, de trencament i reconstrucció constant. I destaca la bellesa d'aquest procés cíclic.

Per això inclou elements que ens evocuen a la sensació de ciclicitat, com ara l'inici i el final de l'espectacle, l'ambient sonor o la idea de dia, nit, dia. També l'utilitza com a eina de recerca de moviment i reflexiona sobre el cercle, com a símbol lligat al ritual social, que engloba una societat uniforme i encerclada en uns codis establerts en contraposició el cicle intern de l'individu, que per a evolucionar, passa per fractures internes i cicles vitals plens de principis i finals. I com això pot arribar a impactar en el col·lectiu i generar un canvi a gran escala.

En conclusió, aquesta manera de veure la vida elimina la dualitat que divideix la realitat en categories oposades i ens ofereix una visió circular i cíclica. Ambdós conceptes com a part d'una mateixa cosa, d'un procés inherent en l'ésser humà que està en un procés cíclic de constant canvi.

- La fractura: entesa com el trencament, l'esquerda, el conflicte.
- La construcció: entesa com la rendició, la cura, l'abraçada, l'acceptació i la transformació

MOVIMENT

La recerca parteix de conceptes com l'harmonia homogènia, la continuïtat, la circularitat i la construcció, en contraposició a la fractura, el trencament i l'atac. Aquests conceptes ajuden a la comprensió en l'evolució i la dramàtúrgia de la peça i també són eines d'exploració del moviment i de l'estudi del desplaçament per l'espai escènic.

Durant la peça, els cossos vivencien estats de mutació. El grup (macro) ens porta a una visió més global on tot muta i està en constant canvi i l'individu (micro), ens mostra un univers conflictiu i focalitzat dins d'aquesta globalitat que mai desapareix.

El mètode de treball va partir de la improvisació de pautes definides que van evolucionar i es van definir a través de la reflexió i la concreció de conceptes, l'evolució de la peça i la vivència de l'equip. La coreografia té una clara influència procedent del Tai-chi.

Dos dels pilars que acompanyen el sentit de la peça són l'escenografia i l'atmosfera sonora.

L'ESCENOGRAFIA

L'escenografia principal són 4 cubs de fusta de 1,50x50x50.

Aquests són elements homogeneïtzants que generen vincle, ordre i equilibri. El seu moviment per l'espai escènic ajuda a explicar el cicle de mutació i a delimitar i obrir espais grupals i individuals durant el desenvolupament de la peça. La seva manipulació ens transmet equilibri, encaix, simetria i alhora, tenen un clar relat dramàtúrgic visual i poètic.

MÚSICA

L'atmosfera sonora vol remarcar aquesta sensació circular de canvi constant, sense que l'espectador percebi aquest canvi, de manera que es trobi en un estadi de mutació, per tornar al punt de partida que tanca el cicle.

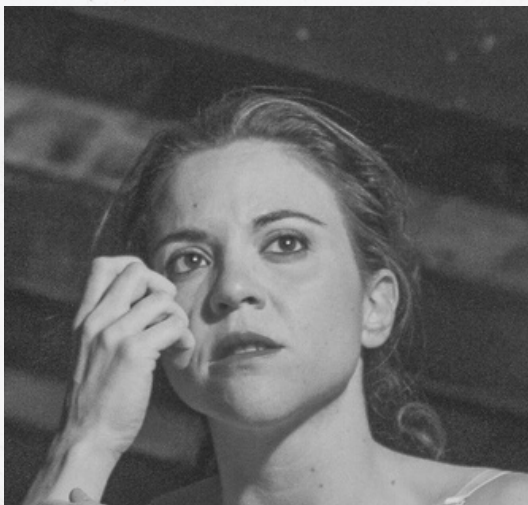

Teaser de Chakai: <https://youtu.be/xAXUar4CHU8>
Gravació i muntatge de Marc Costa

Fotografies de Josep Maria Augé
@bautadivori

Imatges de l'espectacle

Marta Dalmau (direcció i creació):

Compta amb un recorregut artístic com a ballarina en diferents companyies de dansa i produccions com ara Lisarco, KarlikDanza, Pedro Verdayes i Naiara Rojo, entre d'altres. Des de fa anys fa les seves pròpies produccions com a creadora i coreògrafa amb Josep Rodri (Amabeu teatre), Dans Invitro i la companyia Jove de l'Aula de Teatre. També fa de director rehearsal amb la Wonderground company. Ha actuat en teatres i festivals com al Sismògraf d'Olot, al Festival de Tàrraga, al Danseu Festival, a Teatros del Canal de Madrid, al Teatro Real, al Festival KREA del País Basc i al Teatre romà de Mèrida.

Es forma al Real Conservatori professional de dansa Mariemma de Madrid i arreu d'Europa, estudia Taichi i obté el cinturó negre per la federació Fidam i s'interessa també per la docència i els processos comunitaris a través de la dansa realitzant dos Postgraus; d'Arts Escèniques i Educació al Institut del Teatre i d'Educació Artística per l'OEI. També es forma en Arts escèniques i transformació social per Artibarri i en Tècniques de gestió de grup, lideratge i eines metodològiques d'educació emocional.

JOAN COT (composició musical):

Compositor, percussionista, director i productor musical interessat en l'art contemporani i la interdisciplinarietat. Llicenciat en composició musical per la University College Falmouth (incorporating Dartington College of Arts) a UK, on es va formar en composició clàssica-contemporània i improvisació lliure. Ha escrit obres per formacions contemporànies, de jazz, música per projectes interdisciplinaris (circ, dansa, teatre, literatura i poesia), música per curtmetratges, llargmetratges i anuncis. Actualment, forma part de la companyia de circ Animal Religion, dels grups de música electrònica Worrán i Iklo i escriu música per diferents projectes interdisciplinaris, especialment de dansa i circ. Ha actuat per teatres i festivals nacionals i internacionals com el Mercat de les Flors, TNC, Teatre Lliure, Festival Temporada Alta, TNT, Festival Sismògraf, Trapezi Reus, Teatros del Canal, Festival Escena Abierta Burgos, ReRiga Fest, Copenhagen Circus Arts Festival, Berlin Circus Festival, entre d'altres.

Equip

DANS INVITRO: La companyia Dans Invitro forma part d'un col·lectiu de persones residents a Mataró que desenvolupem la nostra activitat diària al voltant de la dansa, les arts del moviment i la pedagogia. Com a artistes ens unim per respondre a la necessitat de donar visibilitat i cabuda a la creació contemporània en aquest àmbit i ens proposem establir un punt de referència de les arts del moviment, a dins i a fora de la ciutat, que permeti cobrir les necessitats d'investigació, d'intercanvi, d'exhibició i de difusió dels creadors actius que hi viuen. D'aquesta manera creem projectes artístics com a companyia, projectes pedagògics i accions diverses relacionades amb el moviment i la difusió de la dansa.
<https://www.dansinvitro.com/>

Equip

BÀRBARA MARTÍN

Es forma com a ballarina i actriu a l'escola de Teatre Musical Company & Company i completa la seva formació amb l'ISVP a Broadway Dance Center i Steps de New York. Realitza els seus primers treballs amb companyies de gran format com La Fura dels Baus o Hansel Cereza, projectes que l'encaminen cap a uns estudis més contemporanis. Actualment segueix en formació i treballa en companyies com Cia Lataimada d'Olga Álvarez, Psicoproject Moviment de Jordi Soler i amb la creació del seu propi projecte: Cia Insomnes

MARIA GARRIGA

Es forma en dansa contemporània a l'escola AREA de Barcelona i a l'Aula de teatre de Mataró. Té un Postgrau de Treball Corporal Integratiu, ha fet Formació en teràpia psicocorporal Sistema Río Abierto i té el Grau de Mestre Educació Infantil. Té anys d'experiència com a docent en dansa contemporània, dansa creativa i expressió corporal. El 2013 crea el projecte Bellànima, espai d'expressió per a la vellesa. Tallers de moviment i expressió corporal per a gent molt gran. Com a ballarina ha treballat a la Companyia Trànsit de Maria Rovira, amb Bertus Compañó, Josep Rodri i Alba Serrate entre d'altres. També ha fet de coreògrafa en diversos espectacles. Actualment ha creat la peça Exabrupte amb Anna Pascual.

CRISTINA CASTELLÀ

Es forma com a ballarina en estils i tècniques diferents amb mestres com Aixà Guerra, entre d'altres. Forma part de projectes artístics com ajudant de coreografia al musical "Molt soroll per no res" d'Àngel Llaser i Manu Guix al TNC 2016. Ballarina de la companyia Sacude, dansa vertical i dansa aèria, 2017/18. Creació i gestió de projectes i tallers familiars (0-6 anys): Dansa per nadons, 2015; co-creació de Baobab, dansa en família, 2018, entre d'altres. Creació i moviment de la Gira Odissea Tour amb les Balkan Paradise Orquestra, 2020 i de la Gira En Òrbita amb Marcel i Júlia, 2021

Equip

Contacte

invitromataro@gmail.com

Marta Dalmau 676403872

web: dansinvitro.com

Instagram: @daninvitro

Facebook: Dans Invitro

COL-LABORADORS

**Ajuntament
de Mataró**

