

EL GRAN FORMAT DELS ANYS 20 - DOCUMENT DE MEMORIA

Камчатка

1. Temàtica de la recerca: evolució de la idea inicial després del teu pas pel programa Hivernem

La companyia veu la necessitat d'explorar un format per poder expressar-se artísticament per a multituds, i es pren un moment per investigar com pot interaccionar amb la societat actual perquè l'acció artística a crear sigui vivencial i transformadora, la manera innegociable que hem establert per concebre tots els nostres espectacles. La beca Hivernem era la porta per a permetre'ns aquest temps. Així, el gran format era el nostre gran repte. Com interpelar a una multitud a través d'un espectacle a l'espai públic no és feina senzilla, i més, a partir de les nostres eines de companyia, sense elements espectaculars i que juga amb el públic a partir de la humanitat dels seus personatges.

En aquests mesos de reflexió però, i prenent-nos l'espai per a la investigació, sentiem la carta blanca que ens donava la beca i les seves institucions, emfatitzant-nos que havíem d'investigar i NO produir; la mateixa carta blanca que ens oferia la companyia, que ens donava la llibertat de seguir els nostres impulsos. Optàrem per no pensar en la nova creació, i deixar-nos dur per on ens portés la investigació. I aquesta, ha derivat cap a una investigació i **conceptualització d'una eina de treball per a la creació dramàtica de l'espai públic**. A partir d'un primer visionat d'espectacles de gran format i d'expressions socials multitudinàries, vam concebre uns eixos d'anàlisi que ens permetien entendre les propostes i veure quines eren les intencions del seu treball creatiu. Aquests eixos d'anàlisi eren els mateixos que estavem utilitzant per a les nostres creacions. Uns eixos que identifiquen l'escriptura específica a l'espai públic. I fent el recull de propostes analitzades, ens sortia un ventall inmens de com es podia crear un esdeveniment al carrer. Així, sentiem que cap a on estàvem anant tenia la capacitat de traspasar la investigació pròpiament, deslligada totalment de la nostra creació, i convertir-se en un joc, un instrument que servís a la investigació, transmissió i creació.

Neix l'artefacte. I és sobre el qual hem treballat. La idea que la investigació pugui servir al sector, que salti de l'estanteria per jugar al servei de les creadores de l'espai públic. Aquest salt de document d'estanteria a eina de treball, és el salt que ja nosaltres hem optat per a transformar l'objecte de la investigació. Ho sabem, però la força que té l'artefacte ens ha empès a prendre la decisió. I no ens arrepenim. Esperem que vosaltres tampoc.

Hi ha però, d'altres vessants perifèriques al nucli d'investigació que sí que han conservat part de les primeres intuïcions. La formulació d'una enquesta al sector per captar l'impacte històric dels espectacles de gran format i la recerca cap a noves convocatòries i maneres de comunicar els espectacles.

2. Avaluació i compliment dels objectius de la recerca i idees principals desenvolupades.

Aboquem els objectius que es van determinar durant les nostres primeres reflexions i trobades i que van permetre presentar el projecte.

1. Aprofundir en el context històric sobre el qual treballem les darreres 4 creacions: el moviment de les poblacions.
2. Aprofundir en què significa ser part d'un moviment migratori
3. Adquirir eines per generar processos metodològics per a crear un espectacle de gran format
4. Adquirir coneixement del procés històric dels espectacles de gran format
5. Adquirir coneixement sobre noves formes dramàtiques i de participació de l'espectador

Durant la re-lectura d'aquests objectius, som conscients que no hem abarcat tot el que vam assumir com a part de la nostra investigació i hem focalitzat la nostra labor en un dels cinc objectius, "*Adquirir eines per generar processos metodològics per a crear un espectacle de gran format*". L'artefacte creat és ben bé una eina metodològica que pot ser executada per a la creació d'espectacles a l'espai públic, i no només de gran format.

Cert és que durant la investigació i, per arribar a la conclusió de la nostra investigació, hem passat per l'anàlisi d'espectacles i manifestacions socials contemporànies que susciten el nostre interès. Així, els dos darrers objectius també han estat desenvolupats durant el procés d'investigació.

La realització de l'enquesta per saber quins són els espectacles de gran format que més han impactat a la memòria dels espectadors, també obre un altre porta de coneixement sobre l'interès general d'aquest format i ens fa deixar la nostra opinió de banda per un moment.

Així considerem que els dos primers objectius han estat obviats per focalitzar-nos amb els tres darrers.

Durant la investigació ens hem permès reformular els objectius més concrets:

- a. Creació d'una eina que sigui d'ajuda i reflexió per a les creadores a l'espai públic.
- b. Concentrar exemples d'espectacles a l'espai públic amb característiques particulars.
- c. Fer un recull dels interessos d'espectacles de gran format que han impactat a les espectadores i professionals de l'espai públic.
- d. Adquirir coneixement sobre noves formes de convocar i de comunicar les accions a l'espai públic.

3. Descripció del treball i del coneixement assolit amb cada expert de la recerca amb qui has col·laborat

Per a les mentories finalment hem seleccionat:

Victoria Perez Royo

Investigadora d'arts escèniques i professora d'Estètica i Teoria de les arts al Departament de Filosofia (Universidad de Zaragoza)

Amb ella hem tingut una primera aproximació al nostre treball de forma online per copsar el treball realitzat i posteriorment realitzant una sessió presencial per posar en qüestió l'artefacte. La seva àmplia visió en arts escèniques i la seva obertura en el procés ha permès entendre l'objectiu de l'artefacte. Reveladora la seva capacitat per submergir-se en la investigació i aportar claretat necessària per descobrir l'artefacte no com a eina d'anàlisi sinó com a element interactiu per a la creació.

Victoria també ens obra a la lectura d'autors llatinoamericans i alemanys, espais de recerca dramaturgic que no teniem investigats.

Natalia Carranza

Strategic Planner de l'agència creativa Fuego Camina Connigo

Com amb la Victoria vam tenir una primera aproximació, en aquest cas presencial, per entendre el nostre treball i el seu rol. Fora del context de la investigació de l'eina d'investigació, el nucli de la investigació, la feina de la Natalia ha anat encaminada a obrir-nos a noves maneres de comunicar els espectacles i accions que podem realitzar, ensenyant-nos campanyes publicitàries que han destacat històricament. La seva visió, allunyada del nostre sector, aporta una manera de veure diferent i veu de la necessitat de captar l'atenció de l'espectador des de la vessant publicitària.

4. Calendari final de la recerca, descripció de les fases/etapes de residència (FaberLlull, FiraTàrrrega, residència internacional) i conclusions o noves preguntes originades en cada fase

11-14 de març 2024 - FaberLlull - Olot

Primera etapa

Ens donem temps en solitari per començar a bussejar a les línies que intuïtivament ens exciten, per després posar-les en comú intentar posar-hi ordre i trobar a poc a poc l'enfocament més oportú.

Obrim així el llarg joc de les llistes.

Llistar espectacles de gran format

Llistar esdeveniments multitudinaris

Llistar tipus de trobades

Llistar raons de trobada

Definir, classificar i característiques dels esdeveniments

I de cada llista cercar referències d'altres artistes, relacions, correlacions i ressonàncies.

Se'ns obre un univers immens, un OCEÀ.

Apareix evident la necessitat d'un enfocament per no perdre'ns.

La investigació no té fons. Podríem estar anys sencers intentant anar cada cop més lluny.

Qui som i què estem fent realment?

Hem de tornar sempre al motor inicial.

Es va obrir així la segona etapa de feina.

Buscar una manera.

Jugar amb les preguntes que han sorgit al llarg dels dies.

ordenar-les i jugar-hi.

Fins i tot la forma comença a canviar.

Abandonem l'ordinador i ens armem de tisores, cua i impressora.

I comencem a recolzar-nos a les imatges.

En aquesta etapa ha estat molt important ser-ne dos.

Confrontar-se, posar-se en qüestió, empènyer, només l'altre pot ajudar a posar el dit directament al lloc de les contradiccions o de l'absència de veritat.

Ens emplacem a la següent residència per continuar treballant a partir de les preguntes i la discussió a 2.

08-12 d'abril 2024 - Fira Tàrrega - Tàrrega

Decidim de tornar a començar per definir que és per a nosaltres un gran format. Si busquem saber el que serà als anys 20 hem de tenir clar què és el de fins ara.

Creiem que necessitem ajuda per fer aquesta recerca i què millor que llançar una enquesta als enamorats del sector per demanar quins espectacles els han impactat a la seva vida.

Paral·lelament ens preguntem quins són els aspectes a contemplar i les característiques que ho identifiquen i els diferencien entre les diferents proposicions que s'han anat fent al llarg dels anys.

La quantitat de públic és una, però no és la sola.

Comencem a fragmentar els eixos d'anàlisi per identificar les característiques de les creacions de gran format a l'espai públic. I sobretot les que nosaltres definim com a tals.

I proposem a Fira Tàrrega de llançar una enquesta als professionals i al públic al voltant del gran format.

Ens adonem que el que estàvem fent era definir els eixos sobre els quals es basa l'escriptura d'un projecte per l'espai públic, segons el nostre criteri, evidentment, però un criteri de més de 15 anys d'experiència.

En aquest moment va començar la gran excitació.

Un cop definits els eixos més grans i principals van començar a aparèixer els secundaris i a multiplicar-se de manera exponencial els matisos, que aporten la riquesa i varietat de les creacions.

Com podem transmetre aquests criteris?

Com podem considerar aquesta metodologia d'anàlisi?

Amb pàgines i pàgines de falsa literatura que ningú llegirà mai?

Quin és el nostre rol? som nosaltres investigadors? Per què serveix el que estem fent?

I va néixer un artefacte!

7 - 11 d'octubre 2024 - Seu de K'tha Compagnie - París

L'artefacte necessita de ser presentat i qüestionat pel sector, així que realitzem una trobada amb professionals del sector.

Durant aquesta residència ens exigim un compendi de la feina realitzada i anem construint la memòria.

Fent el repàs de tot el procés intentem anar polint aspectes de la creació que havien quedat a mig fer.

La jornada de contrast amb el sector, ens fa veure les diferències existents entre països. Així com l'artefacte al nostre país és rebut com una eina per a la creació, la percepció del sector a França és la de ser agraït per voler expressar la nostra cuina creativa. Com nosaltres creem és molt interessant de veure... però es considera com a especificitat, no com una eina generalista.

5. Descripció dels fons i les fonts consultades

A la memòria proporcionada, algunes de les fonts d'informació i bibliografia mencionades són:

1. ****André Carreira**** - "Teatro performativo e a cidade como território". Aquesta obra aporta un context sobre el teatre de carrer i el paper de la ciutat com a espai de creació, un concepte que s'ha aplicat per entendre el teatre de gran format a l'espai públic.

2. ****Victoria Perez Royo i Diego Agulló**** (editors) - "Componer el plural: escena, cuerpo, política". Aquesta font ofereix un marc teòric sobre dramaturgia i expressions artístiques que impliquen multituds, cosa que ha estat rellevant en la recerca sobre espectacles d'espai públic i les interaccions socials en aquests contextos.

3. ****Enquestes i reculls propis**** - Per complementar la recerca, es va realitzar una enquesta amb 197 respostes, tant d'espectadors com de professionals, per captar les obres de gran format més impactants. Això va ajudar a identificar companyies i espectacles de referència, com ara **Fura dels Baus**, **Royal de Luxe** i **Els Comediants**, entre altres.

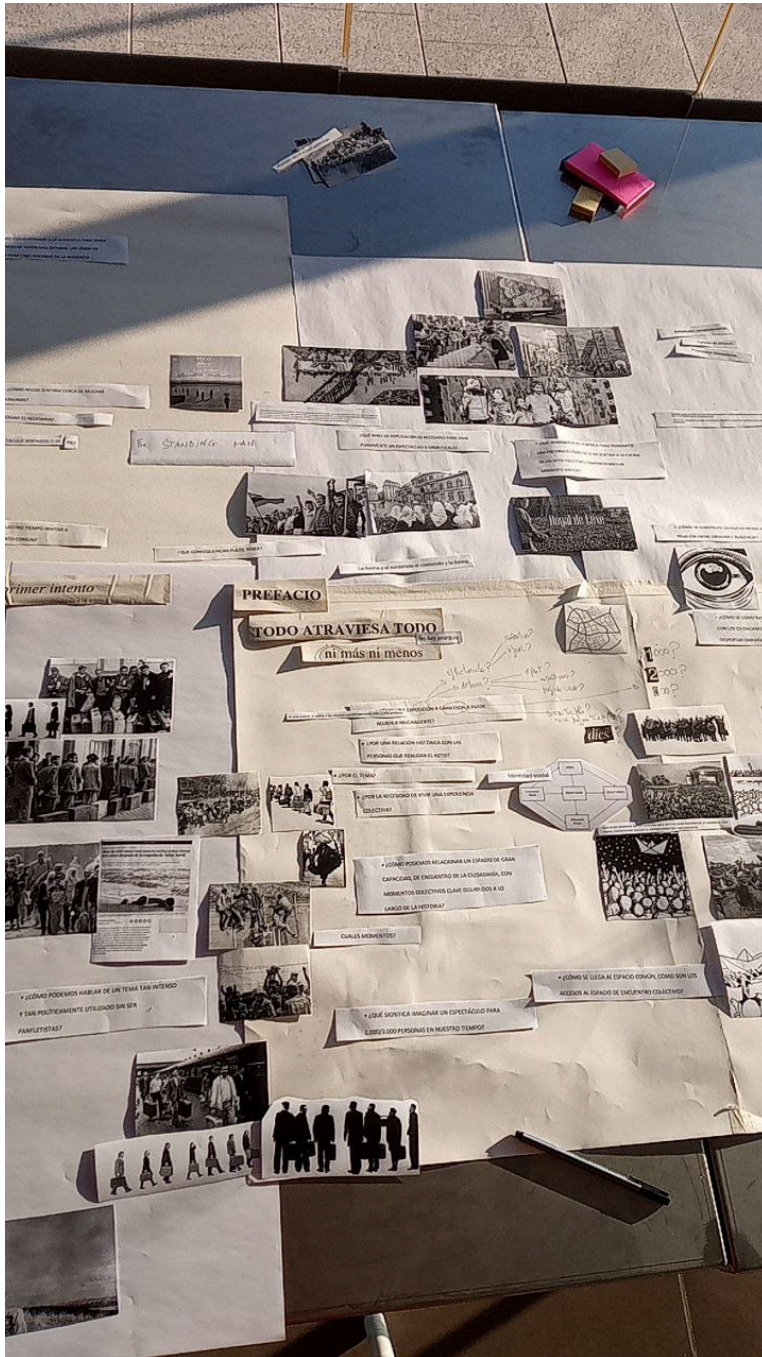
4. ****Espectacles i expressions populars**** - La memòria també recull informació extreta d'esdeveniments i pàgines web de diverses companyies, utilitzant-les com a referència per establir els elements principals d'un espectacle d'espai públic, com són la interacció, la participació i la grandiositat de l'espai i la multitud.

5. ****Dramatúrgies. El llenguatge del teatre**** de Francesc Massip i Roger Bernat és un llibre que explora la dramaturgia des d'una perspectiva teòrica i pràctica, pensat per a interessats en el teatre contemporani. Els autors entenen la dramaturgia com un llenguatge multidimensional que combina text, elements visuals, escènics i performatius. El llibre analitza com la dramaturgia actual incorpora nous llenguatges i disciplines, com la dansa, el cinema i l'art conceptual. A més, tracta temes com la interacció amb el públic, la narrativa deconstruïda i l'ús de multimèdia. Amb exemples i reflexions, convida a repensar la dramaturgia com una pràctica creativa integral, ideal per a estudiants i professionals del teatre.

Aquestes fonts han contribuït a configurar els criteris per definir un espectacle de gran format i han estat fonamentals en el desenvolupament de l'artefacte creat en el projecte Hivernem.

6. Recopilació gràfica del projecte en les diferents fases del programa Hivernem

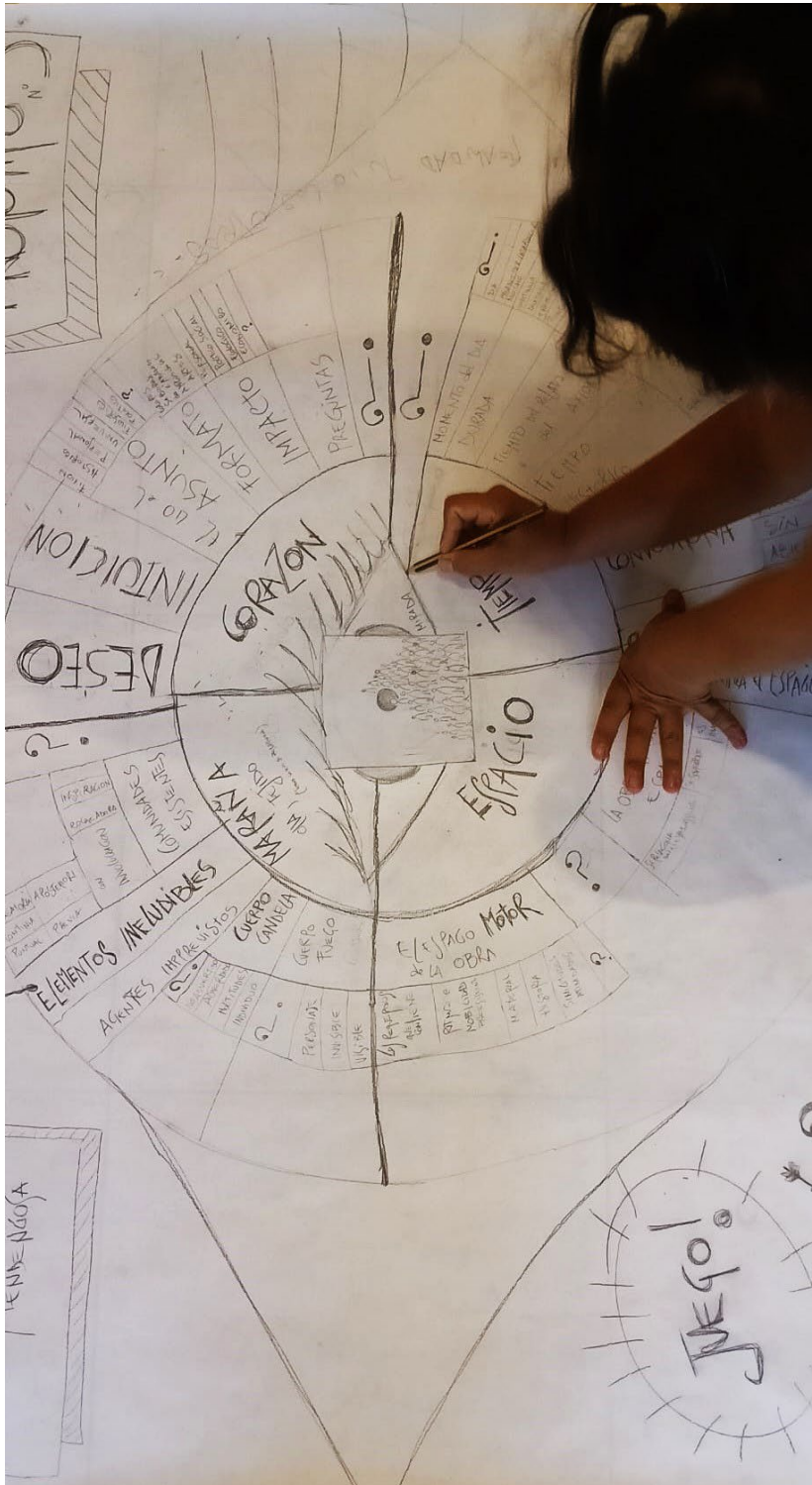
11-14 de març 2024 - FaberLlull - Olot

08-12 d'abril 2024 - Fira Tàrrega - Tàrrega

03 - 05 de setembre 2024- Fira Tàrrega - Tàrrega
7 -11 d'octubre 2024 - Seu de K'tha Compagnie - París

7. Futur de la idea: com avançarà la idea després del seu pas per Hivernem?

El pas per Hivernem ha vist el naixement d'una nova eina. Una eina gràfica que ens pugui ajudar en la creació i escriptura dels nostres projectes.

Us presentem la roda, l'artefacte que encara no sabem què serà, però ens aporta els eixos de treball i possibilitats que genera la creació a l'espai públic.

"La roda" té l'objectiu d'identificar, anomenar i posar ordre, a les variables que cal considerar en l'escriptura d'un projecte a l'espai públic.

La roda té un centre, des d'on parteix la mirada de la creació, de les creadores que observen l'espai públic i en desgranen el que hi ha:

Cor: les intuïcions, l'assumpte, els desitjos de la creació estan en aquest espai de treball. Normalment és l'impuls, punt de partida.

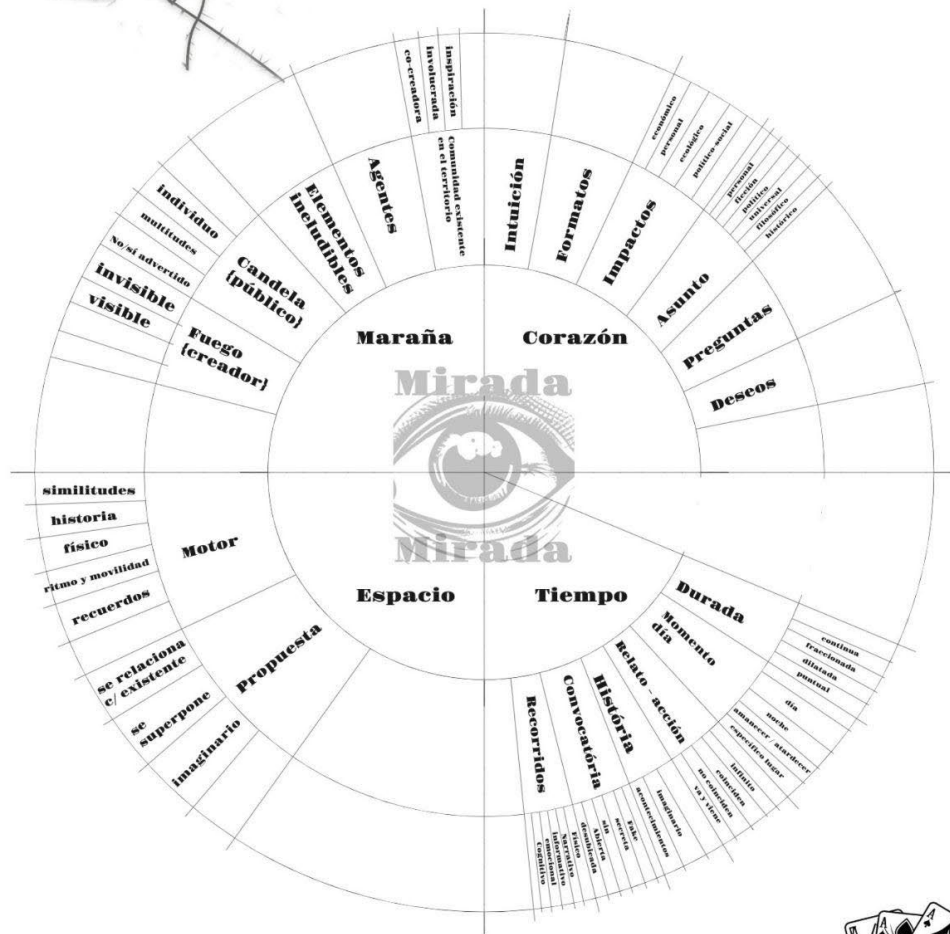
Temps: quan puc proposar la meva creació?. Es relaciona el temps narratiu amb el temps real?. Quan convoco al públic? el convoco? L'espai públic permet múltiples possibilitats, com a espai temporal obert a la creació.

Espai: aquí l'espai públic ens transmet, ens provoca i la creació no pot estar al marge. Una proposta específica (motor) per a l'espai és obvi que serà un element central, però la majoria que no en són, han d'aconseguir l'adaptació perquè l'espai sigui afavoridor a la proposta.

Maraña: els agregats a l'espai: la humanitat, els imprevistos, el públic, els creadors mateixos. És un intent d'ordenar tot aquest reguitzell de coses agregades -d'aquí el nom-.

el juego de la dramaturgia en el espacio público

8. Pros i Contres del programa Hivernem

Entenem que ens demaneu una valoració del nostre pas.

Pro's

La legitimitat temporal que genera el programa. Et genera l'espai i fa inevitable la recerca, pas previ per a la producció de l'espectacle.

L'oportunitat de treballar amb mentories. Dona una riquesa al programa i obre noves finestres i futures col·laboracions.

Tenir 3 residències on pots blindar el temps per la investigació. L'acollida de les 3 residències és excel·lent i té totes les condicions necessàries per a la investigació

Contres

Ens hem posat tant el barret d'investigació que ha desaparegut l'urgència de la creació del nou espectacle i hem generat una investigació que, evidentment pot ajudar metodològicament en aquesta i futures creacions, però que no treballa específicament sobre les demandes específiques que en els primers estats de la investigació ens donàvem. Que sigui un contra, el temps ho dirà.

Haver de realitzar la presentació prèviament a la finalització del període de recerca. Ens sembla correcte un retorn de la beca durant Fira Tàrraga, és un lloc on es visibilitza tot el que es fa i es recolza des de la Fira, però si es vol donar pes a la investigació i al procés, hauria de fer-se una presentació final, posterior a la última residència.

No és clara -a nivell de producció- trobar les mentories i la residència internacional. La sensació és que es vol ajudar però no hi ha l'estructura tècnica per fer-ho. Crec que hauria de ser més clar - o potser es va entendre malament -

9. Conclusió final

Us volem detallar aquí les nostres conclusions tant del formulari com de l'artefacte.

Del formulari

Es van contestar i completar gairebé 200 enquestes (197).

La majoria fetes amb català (86%). La resta de formularis es reparteixen en castellà (15), anglès (7) i francès (2).

La meitat dels formularis van ser contestats per públic i l'altre per a professionals, la gran majoria, d'edat adulta.

Veiem en alguns formularis certa confusió amb la definició de gran format. Algunes respostes exposen el gran format com un espectacle de grans dimensions, que abarca molt espai, sense importar l'aforament. Remarquem la confusió perquè ens sembla important notificar que dins dels sector no s'acaba de veure clara la definició.

Dins d'aquesta confusió que expliquem per les ganes d'expressar espectacles que han sigut rellevants, han aparegut espectacles de sala que trencaven alguns convencionalismes. La Cubana i Dagoll Dagom en són uns exemples.

Els espectacles i companyies que es destaquen més són:

1. [Fura dels Baus \(18\)](#)
2. [Mo et le ruban rouge - L'homme debout \(15\)](#)
3. [Royal de Luxe \(14\)](#)
4. [Els Comediants \(11\)](#)
5. [La Veronal \(10\)](#)
6. [La Tortuga de Gauguin de Cie. Luc Amoros \(5\)](#)
7. [Place des Anges - Gratte ciel \(3\)](#)
8. [Julià Carbonell \(3\)](#)
9. [Bivouac - Generik Vapeur \(3\)](#)
10. [Sol Picó \(3\)](#)
11. [Firebirds - Titanick \(2\)](#)
12. [Compagnie XY \(2\)](#)
13. [Exit - Cirque extrémiste \(2\)](#)
14. [Pan.optikum \(2\)](#)
15. [Asamblea di teatre di torino \(2\)](#)
16. [Voala Project - Muaré \(2\)](#)
17. [As The World Tipped de Wired Aerial Theatre \(2\)](#)
18. [Sound de Secà \(2\)](#)
19. [Deabru beltzak \(2\)](#)
20. [Teatro del Silencio \(2\)](#)
21. [Wayra - fuerza bruta \(2\)](#)

Hi ha d'altres companyies que han estat mencionades un sol cop, però que mereixen ser presents en el recull:

- [Opposito](#)
- [Cie. Carabosse](#)
- [Cie. Bistaki](#)
- [Transe express](#)

A destacar fora del món de les arts escèniques a l'espai públic:

- Esdeveniments esportius (4)
- Peeping Tom
- LA cubana (2)
- Pacte idiota (2)
- D-construction - Dyptik
- Mariage - Dyptik

Sobre l'artefacte construït.

Sentim que l'idea generada té recorregut. No es tancarà amb la beca Hivernem. Serà una eina que, després del cop de realitat de la última residència, estem renovant l'objectiu d'aquesta peça.

Però d'idees no ens falten:

Aquesta roda, ens agradaria poder-la compartir amb altres creadores, presentar-la als centres de creació i fer-la viure com a instrument de transmissió i de creació. Un tastet d'això l'hem tingut i tot just gràcies a la presentació feta a Fira Tàrraga: després d'haver vist en viu "la roda", el [Col·lectiu Güüilis](#) ens va proposar presentar-la a una de les taules de professionals en el marc de Fira B.

Paral·lelament, també ens agradaria convertir aquesta eina en un joc útil en aquells moments de bloqueig que, de vegades, ens agafen enmig del procés creatiu. Per fer-ho possible, ja ens hem activat per treballar amb experts del sector del joc, per transformar-la en un objecte.

Està pensada com un trampolí que impulsi més enllà, i no com una classificació rígida que limiti. Sentim que des de la nostra limitació, poden haver-hi coses que no hem valorat i per això donem l'obertura a cada eix. Serà a mesura que es faci servir l'artefacte, on anirem acumulant més opcions. La seva finalitat és ajudar a anar més lluny.