

NEGRO LUZ

El contorno de un paisaje

RAQUEL KLEIN

IDEA · PUNT DE PARTIDA

El Contorno de un Paisaje és una investigació coreogràfica acompanyada de música en directe que aprofundeix en l'imaginari del cos-paisatge, abordant la relació entre cos, espai i temps des d'una mirada contemplativa. Aquesta investigació s'està formulant com una instal·lació coreogràfica anomenada Negro Luz.

Entrellaçant coreografia, instal·lació i disseny lumínic i sonor, la proposta busca explorar el contorn com un espai de diàleg entre llum i fosc, presència i absència, a través d'estats paisatgístics i mecanismes escènics que alteren la percepció i estableixen un temps de trànsit (trance) que permet afinar la mirada i potenciar l'experiència d'allò subtil.

El projecte es desenvolupa a partir de l'exploració del contorn com a element de percepció i construcció escènica, generant un espai instal·latiu que s'activa amb la presència del cos. Un lloc que s'estableix abans de l'arribada del públic i roman més enllà de la seva presència, convidant l'espectador a estar en un marc temporal suspès en l'entre-temps del gest coreogràfic.

El cos-paisatge és aquell que neix de romandre i compartir un espai comú. Deixant que la mirada dissenyi, que el cos ocupi i que la coreografia esdevingui d'un estar. Una coreografia que apareix quan la mires, quan es dedica un temps a contemplar. D'aquesta manera, l'acte coreogràfic esdevé de pensar el cos com a paisatge en si mateix; pensar l'espai com a cos, pensar un cos en l'espai i ocupar aquest espai per ser espai.

Un corporeïtat-paisatge¹ que, en aquesta ocasió, s'obre a allò ocult, allò transparent i allò que s'anhela a través del contorn, deixant aparèixer estats paisatgístics densos i esclats de fosc, només percebuts a través de l'halo que els delimita.

[>Teaser mostra site-specific en Palma Dansa](#)

¹ Pérez Royo, Victoria: "Cuerpos fuera de sí. Fabricaciones de un cuerpo común en la escena contemporánea", en *La escena expandida*, KARPA - Journal of Theatricalities and Visual Culture / Revista de Teatralidades e Cultura Visual, Universidade Federal de Uberlândia / California State University-Los Angeles

INTENCIÓ I MOTIVACIÓ ARTÍSTICA DE LA RESIDÈNCIA

L'objectiu principal de la residència i la investigació és disposar un espai d'escolta i experimentació que permeti continuar destil·lant el llenguatge coreogràfic-escènic que hem anat desenvolupant i aprofundir en els límits perceptius del treball a través del contorn.

S'entén el contorn, no només com un límit visual, sinó com un espai de diàleg entre cossos. La línia que defineix una forma no és només el seu límit, sinó la manifestació visible d'equilibris i contrastos. El contorn delimita el que es veu però també ressalta el que queda fora, allò que se suggereix més enllà de la forma, convidant a una exploració del buit, el silenci i la pausa, elements que sovint passen desapercebuts però que, en la seva absència, adquireixen un pes propi.

Els estats paisatgístics sobre els que treballo són una forma d'estar en un temps contemplatiu. Un tractat del temps extensiu i dilatat que és necessari per al desenvolupament del cos-paisatge i que durant l'inici de la investigació d'aquest nou solo he començat a intuir com un temps-espai de *trance*.

Part de l'interès d'aquesta investigació està també en la recerca de mecanismes que alterin la percepció d'un lloc. Mecanismes als quals m'apropo a través del treball amb la llum i el so però també de la contemplació i l'ús expandit del temps.

Parlo del *trance* com a espai de contemplació, una detenció que és alhora una porta a l'expansió de la percepció i un desplaçament cap a una forma diferent d'atenció, més oberta, més receptiva. Un espai intermedi on la percepció s'aguditza, on l'ull completa allò que no hi és, i on la ment interpreta allò que la mirada insinua.

El treball coreogràfic, sonor i visual en l'estat de la proposta en la que ens trobem requereixen de condicions tècniques adequades per poder entrenar aquests estats de *trance*, de manera que una sala d'assaig equipada o una residència tècnica és, pràcticament, l'estudi que necessitem per generar la dramaturgia d'espai que ens permetrà estudiar a fons les possibilitats i fugues de la nostra recerca.

Poder treballar amb el dispositiu escènic és determinant per definir com serà la peça en el seu format escènic/teatral. En última instància, busquem crear una peça que pugui conviure tan a teatre com en espais no convencionals.

METODOLOGIA DE TREBALL, INTERESSOS I OBJECTIUS

La metodologia parteix de l'observació i l'experimentació en temps real. L'atenció se situa en la manera en què el cos ocupa i és ocupat per l'espai, generant una coreografia que sorgeix de l'estar i de l'habitar. Un treball que, una vegada superada la fase de diàleg entre la taula de treball i la sala d'assaig, se centra a compartir l'espai d'investigació física amb el meu equip per trobar aquells diàlegs i mecanismes que catalitzin les idees plantejades.

M'interessa la construcció d'un llenguatge escènic que no depengui de la narrativa lineal, sinó de l'exploració de relacions espacials i temporals. La via de recerca passa per generar una atmosfera on veure'ns immerses i provar vies d'actuació diverses per tal d'explorar les possibilitats coreogràfiques del cos, el so, la llum i l'espai que imaginem.

És un treball que està impregnat d'una perspectiva arquitectònica, entenent el treball coreogràfic com un sistema d'organització de l'espai, on la disposició dels materials, la modulació de la llum i la configuració dels buits juguin un paper tan rellevant com el moviment del cos o l'espai sonor. Una aposta per un minimalisme dens, treballant les tensions, on la senzillesa esdevé profunditat.

Per aquest motiu, una part rellevant de la investigació gira entorn de l'exploració tècnica en el disseny lumínic, sonor i escenogràfic, en una relació bidireccional a partir del qual el cos es modula tan com modula amb i a través de l'espai.

A dia d'avui tenim un punt de partida sòlid sobre el que treballar. Un espai lumínic mínim a través de tires LED que activa el contorn, un espai sonor que acull la temporalitat extensiva i de *trance* de la proposta i un treball de cos que ha anat creixent a mesura que hem anat descobrint les possibilitats d'aquest lloc que es genera.

L'objectiu és investigar possibilitats tècniques i escèniques que indueixin a estats de *trance* i contemplació per generar un espai on el temps es dilueix i l'atenció s'afini, permetent que l'espectador experimenti la profunditat del mínim i la potència d'allò que roman ocult.

CURRÍCULUM I EQUIP

Raquel Klein, creadora, docent i ballarina. Graduada en Coreografia i Interpretació a l'Institut del Teatre i en Disseny d'Interiors per l'ESDAP, la seva pràctica qüestiona la potència coreogràfica dels espais a través de cossos que esdevenen coreografia des del gest d'estar, de romandre, d'ocupar un lloc, establint paisatges coreogràfics de llarga durada. Investiga el cos-paisatge i les temporalitats expandides amb el projecte Reflex, que ha desenvolupat en residències com Graner, Eima i Can Gassol, i que fins ara ha tingut dues activacions: Reflex#0 al museu de Mataró, MAC, i Reflex#1 al CaixaForum, com a primera fase de la recerca en un format d'instal·lació de tres hores.

La seva primera peça com a coreògrafa, Wu Wei, es va presentar al Mercat de les Flors i al Teatre Principal de Palma (2020); i el seu solo, 1'28, va guanyar el Certamen Coreogràfic de Madrid (2017) en la categoria de solos MM&I, el premi Art Jove (2018) i es va estrenar el 2018 al Teatro Conde Duque.

Recentment ha col·laborat amb Raquel Gualtero en La Rebel·lió de les Avorrides, realitzant la peça panoràmica Castells a l'aire al Castell de Montjuïc dins del marc de Creació i Museus (2022) i Moujuïc (2023).

-

Albert Tarrats treballa amb sons i electrònica, explorant formats auditius alternatius i la seva relació amb l'espai i els altres, a través d'actuacions en viu i la construcció d'objectes i dispositius sonors. Actualment investiga com a Comprimir Muntanyes i forma part del Grup de Treball de Radio Web MACBA.

Com a part del grup de RWM, recentment ha realitzat residències a INA-GRM (París, juliol 2021), Wysing Arts Centre (Cambridge, juny 2022), Willem Twee Studios (Den Bosch, octubre 2023) i BEK (Bergen, setembre 2024).

Ha participat en exposicions col·lectives com Something Will Happen d'ALKU amb prototips de Piñaos plegables (Papiripar, Hamburg, 2021), No Serà Veritat a la Fundació Guinovart (2018) amb material de l'acció Missatges de Realitat Virtual en Streaming #1 (Puig Segalar-Verges-Ter, 2017); i Un Etern Retorn de les Coses a la Sala d'Art Jove amb l'obra x-ocells i Hivern als Urals: Un cas d'asincronia fenològica (2018, premi de creació Art Jove 2018).

Des de 2017 col·labora amb Raquel Klein, amb qui ha presentat juntament amb Adrià Juan tres peces: Reflex (CaixaForum, Barcelona, 2021), Wu Wei (Mercat de les Flors, Barcelona, 2020) i 1'28 (Teatro Conde Duque, Madrid, 2018).

EQUIP ARTÍSTIC I TÈCNIC

Coreografia i direcció

Raquel Klein

Interpretació

Raquel Klein i Albert Tarrats

Composició musical

Albert Tarrats

Tècnic de so

Albert Tarrats

Disseny d'il·luminació

Raquel Klein i Albert Tarrats

Tècnic de llums

Albert Tarrats

Disseny de Vestuari

Juan Rincón

Assessorament

i construcció d'espai

Clàudia Aguiló

FITXA TÈCNICA*

Espai

Teatre: Càmera negra alemanya
Linòleum/moqueta negra

Estudi/Espai no convencional:

Que es pugui fer fosc l'espai

Il·luminació

Tires LED

So

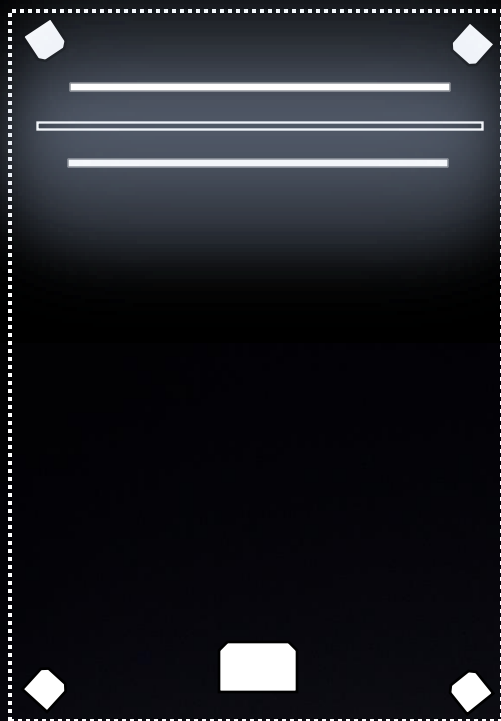
Quadrafonia + Subwoofer.

*Aquesta és la disposició actual.

L'objectiu de la residència, sigui tècnica a teatre o a estudi, seria provar aquest dispositiu per tal d'explorar les possibilitats quan la peça es realitzi en un espai teatral.

També hem realitzat proves amb un ciclorama/tul penjat al darrera de tot, il·luminant-lo per davant i/o per darrera. Aquesta és una possibilitat que ens interessa seguir investigant per la relació que s'estableix entre la llum i el tul i el joc perceptiu que produeix.

Aquestes proves es farien també amb la idea de trobar recursos que poguessin fer el recorregut invers. És a dir, quines possibilitats de la caixa escènica poden ser portats a espais no convencionals

PA

Subwoofer

Tires LED

Ciclorama/tul