

YOLO

You only live once

DOSSIER PEDAGÓGICO

OBJETIVOS

El presente dossier facilita al profesorado un instrumento de trabajo que convierte la asistencia al espectáculo, no sólo en una actividad lúdico-festiva, sino en una experiencia a través de la cual el alumno adquiera conocimientos y desarrolle sus capacidades, su gusto por la cultura y su espíritu crítico. Las actividades culturales y artísticas son una parte esencial de la formación de niñas y niños, y favorecen su desarrollo y crecimiento personal, su aprendizaje, amplían su bagaje intelectual e influyen positivamente en su capacidad de socialización.

Las artes escénicas han sido parte de la cultura humana durante millones de años, su entretenimiento y su valor didáctico son innegables. *YOLO* es una propuesta artística que explora nuevos lenguajes, combinando diversas disciplinas de circo con música e interpretación: acrobacias, malabares, percusión corporal... ingredientes exquisitamente combinados que pretenden proyectar en el espectador una llamada subconsciente a la valentía, a la fuerza y la determinación para enfrentarse a situaciones difíciles, y a la alegría.

YOLO: acrónimo de *"You Only Live Once"* (Sólo se vive una vez) que implica que hay que disfrutar de la vida.

*"Es el salto, no el paso, lo que
posibilita la experiencia"*

-Heiner Müller-

YOLO

el espectáculo

YOLO. You Only Live Once; sólo se vive una vez.

YOLO es un canto a la vida a través del circo y de la música. YOLO es un grito de lucha que nace de lo más profundo de uno mismo para inundar el escenario y llenar el patio de butacas ilusión. YOLO es ese empujón que necesitamos para comenzar a construir nuestros sueños. YOLO es un espectáculo de circo para todos los públicos lleno de energía, fuerza y ritmo. YOLO habla de las diferentes realidades que nos encontramos en el camino, poniendo especial énfasis en el apoyo del grupo, de los iguales.

YOLO es una propuesta arriesgada que marcará la diferencia en la exploración de nuevos lenguajes.

Queremos que YOLO suponga una revolución en el espectador.

YOLO es, y pretende ser, el sueño de alguien hecho realidad.

YOLO

la compañía

La **Compañía Lucas Escobedo** nace en 2011, tras el estreno de su primera creación en solitario, Boiiiing. Su principal impulsor es Lucas, artista alicantino multidisciplinar que bebe tanto del mundo circense y de los malabares, como del teatro, especialmente el teatro de máscaras, títeres y objetos.

Lucas Escobedo empieza su formación artística de la mano de Andrés Hernández y Mar Navarro, discípula directa de Jacques Lecoq. Amplía su formación con diferentes maestros (Román y Cía, Moshe Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily Pro-tsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandini, Kati Ylä- Hokkala, Maksim Komaro, Lucas Ronga, Francisco Macià) y prosigue su aprendizaje en el Institut del Teatre de Barcelona, cursando el recorrido de Interpretación Teatro Visual.

Sus inicios profesionales le llevan a trabajar con diferentes compañías como Tragaleguas Teatro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y Cía, La Société de la Mouffette, Cía. La Debacle, NueveunoCirco. También participa en distintos proyectos audiovisuales como El Conciertazo de TVE, Babaclub de Canal 9, lo Don Giovani de Carlos Saura, Seven Pets para Disney Chanel, El Secreto de Puente Viejo de Boomerang TV.

Después de esta experiencia profesional, en el año 2013, decide empezar una nueva etapa con la creación de un nuevo espectáculo de autoría propia, Habitación 801, espectáculo nominado a Mejor espectáculo de Circo en los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2018, con el que ha trabajado tanto

a nivel internacional como a nivel nacional en algunos de los principales teatros y festivales.

Se desarrolla también su interés por la dirección, donde trabaja con diferentes compañías profesionales como Cía Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobacia Mínima o La Trócola Circ entre otras. Con esta última compañía, con su último espectáculo Emportats, reciben Premio a Mejor Espectáculo de las Noches de Feten 2018, Premio a Mejor Espectáculo de Circo de los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2018 y son Candidatos a los Premios MAX de las Artes Escénicas 2018 como Mejor Espectáculo Revelación.

En su etapa actual, en 2018 recibe el encargo de dirigir la nueva producción del Teatro Escalante de Valencia: YOLO. Este espectáculo, estrenado en el Teatro Martín i Soler del Palau de les Arts de Valencia a finales de ese año, recibe en los Premios FETEN 2019 el Premio a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro.

Asimismo, es seleccionado como Espectáculo Recomendado en el catálogo de la Red de Teatros de España. Actualmente YOLO tiene previsión de gira 2019- 2020 con destinos como el Festival Cultura Nova en Holanda, el Teatro Circo Price de Madrid y el Teatro Principal de Valencia y Alicante entre otros.

Por último Lucas recibe el encargo de dirigir la gala de premios de Artes Escénicas de Valencia en Octubre de 2019 por parte del Institut Valencià de Cultura.

YOLO

artistas que intervienen

Lucas Escobedo. Artista multidisciplinar y director. Estudia Interpretación en la escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández y en el Institut del Teatre de Barcelona. Funda la Compañía Lucas Escobedo en 2011 donde explora territorios como el teatro de máscaras y los títeres; asimismo, el clown juega un papel fuerte en su trabajo. Se reafirma como artista creador con espectáculos de autoría propia como Habitación 801, Los Mañas, YOLO.

Como artista de circo, los malabares son su campo, especializado en aros, mazas, pelotas y pelotas de rebote; premio Carpa de Plata en el Festival Circuba y el Premio del Jurado de Chile con su número Boiiiing.

Como director ha trabajado con numerosas compañías de teatro y circo, entre ellas La Trócola Circ y Cía Aérea. Su último trabajo, YOLO, producción del Teatro Escalante de Valencia, recibió el Premio FETEN 2019 a Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio a Mejor Espacio Sonoro. Para terminar, recibe el encargo de dirigir la Gala de Premios de Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana de 2019, en Octubre, en el Teatro Principal de Alicante.

Raquel Molano. Actriz y música. Licenciada en Interpretación en el Institut del Teatre. Amplía su formación con Mar Navarro, Christian Atanasiu, CNTC, el Teatro de la Abadía y el Workcenter de Thomas Richards. Obtiene el Grado Profesional de Piano en el Conservatorio de Valencia; también se forma en canto y percusión con Caro Guiral, Felipe Forastiere y Taller de Músics. En su trayectoria profesional destacan proyectos como *Rumba* de la compañía multidisciplinar Mayumana y su trabajo con directores como Alberto Velasco, Lino Ferreira, Joan Cusó o Andrés Corchero.

Marta Sánchez. Artista de circo y música. Obtiene el grado medio en la especialidad de guitarra flamenca en el conservatorio profesional de Arturo Soria de Madrid. Domina diversos estilos musicales y amplía su formación en la escuela de música creativa de Madrid profundizando en estilos musicales más modernos tanto de guitarra como de canto.

En el campo del circo su disciplina principal es las cintas aéreas. Trabaja como artista con diferentes compañías del panorama nacional al tiempo que imparte clases en varios centros de entrenamiento de Madrid. Otras áreas del circo que también explora son la cuerda vertical y el aro aéreo.

David Sessarego. Forjado desde niño en la disciplina marcial del Kempo Chino, incorpora la gimnasia artística a temprana edad y el arte marcial Capoeira, donde desarrolla la movilidad, como base para el resto de las disciplinas. Actualmente, David es acróbata multidisciplinario, con especialidad en rueda Cyr, aéreos y malabares. Con capacitación en acrobacia en escuelas de Argentina y de danza aérea en el Cuarto Rojo y Xielo, ambas de Centro América. Ha sido protagonista principal de la obra de circo contemporáneo “Mar del Sur” y de danza vertical “90º Punto de Fuga”. Compagina su labor desde la escena realizando talleres de iniciación y perfeccionamiento con niños y jóvenes.

Pablo Meneu. Artista de circo, director de espectáculos, profesor y rigger. Se formó en el National Center for Circus Arts (NCCA) de Londres en la especialización de cintas aéreas y en la Jasmin Vardimon Dance Company en Dance and Physical Theatre. Ha trabajado para diferentes compañías como Vaughan Pilikian, SHUNT, Keziah Serreau o Firenza Guidi. Es co-director artístico de Circumference Productions (Londres). Ha dirigido varios espectáculos como “*On the night of November 28th*”, “*Staged*” y “*The Capricious Exhibitions*”. También es profesor de cintas aéreas, creación y puesta en escena. Y rigger, especializado en el diseño y creación de nuevas estructuras aéreas.

Iván G. Torre. Artista de circo con conocimiento de diversas disciplinas circenses como malabares y acrobacia y especializado en equilibrios verticales. Ha actuado en galas y festivales como Gran Gala EUCIMA, Kalealdi, Kaldearte o el festival de Glastonbury. Ha sido profesor regular de verticales durante varios años y ha impartido numerosos talleres intensivos de esta especialidad. Es uno de los creadores del Festival Iberoamericano de Circo (FIRCO).

Jana López Apararisi. Es artista de circo desde los 14 años, dio sus primeros pasos en El Espai de Circ (Valencia). Maneja diferentes disciplinas circenses, siendo su especialidad los aéreos (aro, trapecio, etc.). Ha trabajado en diferentes compañías y espectáculos como la Finestra nou Circ, Circo Gran Fele, o Circuba.

"Para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas... y si quieres ir a otro sitio, deberás correr, por lo menos, dos veces más rápido."

"¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo suficiente."

-Lewis Carroll -

YOLO

valores

¿Qué es YOLO? En **YOLO**, mediante diferentes disciplinas de circo como son las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas o el humor, se presentan diferentes situaciones, aparentemente imposibles. El espectáculo integra, además de las técnicas circenses, musicales e interpretativas, diversos valores que se han utilizado como base para su creación y se expresan en la representación del mismo.

VALORES del espectáculo

Autoconfianza. La seguridad que conseguir lo que parecía imposible depende solamente de ti. Aprender que puedes conseguir todo lo que te propongas.

Creatividad. El circo es el arte de hacer posible lo imposible. Solo hace falta ver las cosas desde otro punto de vista. No hay límites y solo tienes que imaginar y poner en práctica tu intuición para que surjan cosas increíbles.

Perseverancia. Tener un objetivo en mente e intentarlo una y otra vez hasta que sale. Descubrir que el trabajo

tiene sus recompensas es muy fácil desde el circo.

Riesgo. Cambiar el miedo al riesgo por el riesgo controlado y la confianza.

Compañerismo. En un mundo competitivo, aprender que tus compañeros/as te hacen mejor. Que entre todos, no solo es más divertido, sino que llegáis más lejos.

Tolerancia. Todos los prejuicios quedan a un lado. Es más importante el aprendizaje, el disfrute y la fascinación que cualquier odio o rencor.

YOLO

ficha artística

Producción: Teatre Escalante. Diputació de Valencia

Dirección e Idea Original: Lucas Escobedo

Ayudante de dirección: Joan Cusó

Dirección y composición musical: Raquel Molano

Letras canciones: Raquel Molano, José Agustín Goytisolo, Gabriel Celaya y cantos de tradición

Intérpretes: Jana López, David Sessarego, Marta Sánchez, Iván G Torre, Pablo Meneu, Raquel Molano y Lucas Escobedo

Diseño iluminación: Juanjo Llorens

Técnica de iluminación: Libe Aramburuzabala

Diseño de sonido: Eduardo Soriano

Técnico de sonido: Óscar Guzmán

Escenografía: Luis Crespo

Maquinista: Álvaro Villahoz

Rigger: Pablo Menu

Diseño de vestuario: Amaya San Martín

Producción de creación: Producirk

Producción en gira: Compañía Lucas Escobedo

Distribución Nacional: Amadeo Vañó – Cámara Blanca

Distribución Internacional: Compañía Lucas Escobedo

Agradecimientos: Blanca Escobedo, Carlos Rodes, Laia Sales, Plácido Militano y Edu Martínez

APUNTES

pedagógicos

A continuación se exponen diversos conceptos para acercar al alumnado al espectáculo que van a ver. La información que se aporta pretende fomentar el aprendizaje sobre el circo y proporcionarles conocimientos sobre éste en general y sobre el espectáculo en particular.

Se propone al profesorado, compartir el contenido de estos apuntes para que el alumnado conozca los términos descriptos. Y que anterior y posteriormente a la visualización del espectáculo se abra un coloquio en clase para responder a las preguntas propuestas y comentar las impresiones y emociones que les ha transmitido el espectáculo.

Antes de ver YOLO:

¿Sabes cómo se llama el espectáculo que vamos a ver?

¿Has estado alguna vez en un espectáculo de circo?

¿Qué disciplinas de circo conoces?

¿Te gusta la música?

¿Qué instrumentos conoces?

Después de ver YOLO:

¿Has identificado a los artistas que aparecen?

¿Qué técnicas de circo se han realizado?

¿Qué instrumentos han intervenido?

¿Te ha gustado? ¿Qué te ha transmitido el espectáculo?

¿Qué es lo que más te ha impresionado o sorprendido?

“Circo, un espectáculo de ilusiones, risas y asombros. Un lugar donde tanto niños y niñas como adultos se unen sin diferencia de edad y ponen a prueba su imaginación”

- Ángela Romero-

CIRCO

concepto

“Hoy, el circo contemporáneo es un circo tan diverso y atomizado como lo son las personalidades de sus creadores/ intérpretes. Es una modalidad de espectáculo que, habiendo puesto siempre las técnicas acrobáticas y de equilibrio al servicio de los conceptos y las emociones, en los últimos años experimenta una creciente inclinación hacia el minimalismo formal, un minimalismo también consecuente con la evidencia de que, hoy por hoy, la proeza por la proeza ya no es ni el objetivo principal de los artistas ni el máximo deseo del público.”

- Jordi Jané -

¿Qué es el CIRCO?

Es un espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen acróbatas, malabaristas, contorsionistas, equilibristas, escapistas, magos, mimos, monociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, tragasables, trapeartistas, ventrílocuos, zanqueros, etc. El circo ha sido desde siempre una forma clásica de diversión; la palabra proce-

de del latín *circus* y designaba el escenario romano donde se originaron muchos de los números que pueden verse hoy en una función circense. El circo, tal y como lo conocemos, apareció por primera vez en Gran Bretaña en 1770, un hombre llamado Philip Astley, sargento de caballería, inauguró en Londres el primer circo moderno.

Para que el público no se aburriera con los números de equitación, se le ocurrió añadir a otros artistas al espectáculo, e invitó a un payaso, un acróbata y a un malabarista, actuaron sobre un escenario circular al aire libre y rodeado de tribunas de madera. En el siglo siguiente la actividad circense se extendió a gran número de países. La palabra circo puede designar también al sitio en el que se representa el espectáculo circense, que tradicionalmente es una carpa móvil o un anfiteatro permanente. En los espectáculos de circo no necesariamen-

te aparecen animales, son numerosas las ONG de defensa de los derechos de los animales, ciudadanos y colectivos sensibilizados en el tema que no sólo critican duramente el trato que se le da a los animales que son empleados en algunos circos, sino que desaprueban el hecho de sacar a los animales de su hábitat natural contra su voluntad, encerrarlos y usarlos como objetos para entretener. Por ello, hacen campaña para pedir a la gente que no vaya a circos en los que se explote a los animales.

CIRCO

disciplinas y términos

Artes Circenses. Artes y técnicas que se dan en un espectáculo artístico, que puede incluir a acróbatas, payasos, magos, traga fuegos, y otros artistas.

Acróbata. Persona que, con riesgo y gran habilidad, salta, baila o hace cualquier otro ejercicio sobre el trapecio, la cuerda floja, etc., en los espectáculos.

Verticalismo. Especialidad de equilibrista consistente en hacer verticales y equilibrios de fuerza.

Monociclo. Es un vehículo de una sola rueda, y pedales como los de una bicicleta. Es requisito para todo moniclista tener un buen equilibrio y dominio del centro de gravedad.

Payaso (del italiano pagliaccio). Es un personaje estereotipado representado comúnmente con vestimentas ex-

travagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente su función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad.

Malabarismo. Por malabarismo o juegos malabares se entiende al arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno o más objetos a la vez volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al aire alternativamente, de ordinario sin dejar que caigan al suelo. Los malabares se conocen por su dificultad y belleza visual, para esto se necesita cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza, al cual se le llama malabarista. Para ello, el malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente de las manos, pero también de los

pies, brazos y/o cabeza. Los juegos malabares son unas de las atracciones clásicas del circo, entre los más conocidos figuran los siguientes juguetes que permiten realizarlos: bolas de malabares, pelotas de rebote, mazas, aros o anillos, diábolo, cariocas, etc.

Malabarismo de contacto (en inglés, contact juggling). Es una forma de manipulación de un objeto que se centra en el movimiento del mismo, como bolas en contacto permanente con el cuerpo. Tiene pocas cosas en común con "tirar" del malabarismo, pues generalmente implica la implantación de una o más bolas completamente

transparentes en las manos y los brazos para crear ilusiones visuales, como la de una bola fija en el espacio.

Titiritero. Persona que maneja los títeres o realiza espectáculos de títeres o marionetas.

Telas aéreas. Aparato aéreo consistente en una pieza de tejido sintético normalmente provisto de una cierta elasticidad, aproximadamente entre 8 y 12 m de largo y 1,5 m de anchura, suspendido por la mitad hasta el suelo, que la acróbata aéreo utiliza para hacer figuras de acrobacia aérea.

Aro aéreo. Aparato aéreo consistente en una pieza circular metálica de diámetro variable suspendida por uno o dos puntos, que el acróbata aéreo utiliza para hacer figuras de acrobacia aérea. En el aro aéreo se pueden ejecutar movimientos estáticos, de balanceo o de rotación.

Trapezio volante. Aparato aéreo consistente en una barra suspendida en sus extremos por dos cuerdas o dos cables.

Cintas aéreas/aerial straps. Aparato aéreo consistente en dos cintas independientes, generalmente de fibra sintética, de unos 3 cm de ancho y varios metros de longi-

tud, suspendidas verticalmente de una placa de metal y menudo terminadas en forma de asa, que el acróbata aéreo utiliza para hacer figuras diversas.

Música. La música (del griego: μουσική [τέχνη] mousikē [téchnē], «el arte de las musas») es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la in-

tervención de complejos procesos psico-anímicos.

Instrumento musical. Objeto compuesto de una o varias piezas dispuestas de modo que sirva para producir sonidos musicales.

Danza gumboot o gumboots. Es una danza africana que es ejecutada por unos bailarines que llevan puestas unas botas de agua, también conocidas como «botas Wellington». En Sudáfrica estas botas reciben la denominación gumboots. Las botas pueden ser adornadas con cascabeles, para que suenen cuando los bailarines pisan el suelo. Estos sonidos constituían una serie de códigos o avisos diferentes para comunicar algo a otra persona situada a poca distancia.

Percusión corporal. Es una disciplina que crea sonidos y ritmos usando únicamente partes del cuerpo. Está presente en numerosas tradiciones, culturas y folklore de muchos países.

Contorsionismo. Es la práctica de diversos ejercicios (o contorsiones) en los que personas con gran elasticidad y/o flexibilidad (contorsionistas) adoptan ciertas posturas de enorme dificultad y prácticamente imposibles para la

gran mayoría de las personas; la esencia de estas posturas radica fundamentalmente en doblar las articulaciones en sentido inverso con facilidad, doblar sus extremidades de manera inusual o bien prolongar el margen dinámico del movimiento natural en ellas.

Rueda Cyr. Especialidad circense consistente en ejecutar figuras, desplazamientos y acrobacias con una rueda Cyr: un aparato consistente en una anilla metálica, el diámetro de la cual mide 10 cm más que el acróbata, que se utiliza para ejecutar figuras y acrobacias mientras está en movimiento.

(Fuentes: El TERMCAT, Wikipedia, Asociación Donyet Ardit, otras)

www.lucasescobedo.com
info@lucasescobedo.com

PRODUCCIÓN

DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA

Delegació de Teatres

Teatre Escalante
Centre d'Arts Escèniques

COLABORAN

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
LAS ARTES ESCÉNICAS Y EL CINE

GENERALITAT
VALENCIANA

INSTITUT
VALENCIÀ
DE CULTURA

DISTRIBUYE

A R T E S
**camara
blanca**
ESCÈNICAS