

YOLO

You only live once

Producció

Direcció i creació

DOSSIER

PEDAGÒGIC

OBJECTIUS

El present dossier facilita al professorat un instrument de treball que converteix l'assistència a l'espectacle, no sols en una activitat ludicofestiva, sinó també en una experiència a través de la qual l'alumnat podrà adquirir coneixements i desenvolupar les seues capacitats, el seu gust per la cultura i el seu esperit crític. Les activitats culturals i artístiques són una part essencial de la formació de xiquetes i xiquets, n'afavoreixen el desenvolupament i el creixement personal, l'aprenentatge, amplien el seu bagatge intel·lectual i influeixen positivament en la seua capacitat de socialització.

Les arts escèniques han sigut part de la cultura humana durant milions d'anys, l'entreteniment i el valor didàctic que tenen són innegables. *YOLO* és una proposta artística que explora nous llenguatges i combina diverses disciplines de circ amb música i interpretació: acrobàcies, malabars, percussió corporal... ingredients exquisidament combinats que pretenen projectar en l'espectador una crida subconscient a la valentia, a la força i la determinació per a enfrontar-se a situacions difícils, i a l'alegria.

YOLO: acrònim de ***You only live once*** (Només vius una vegada), que implica que s'ha de disfrutar de la vida.

*“És el salt, no el pas, el que
possibilita l'experiència ”*

-Heiner Müller-

YOLO

l'espectacle

YOLO és un espectacle de circ per a tots els públics ple d'energia, força i ritme. La música en directe i l'exercici de les diferents disciplines circenses es relacionen dins d'una partitura perfecta que li dóna a la peça coherència i solidesa. L'obra ens conta les dificultats i les possibilitats de l'esforç i l'abandó, de la por i l'atreviment, de la derrota i el triomf, de l'individualisme i de la col·lectivitat. Amb un clar perfil pedagògic, *YOLO* és una peça que parla de les diferents realitats que ens trobem en el camí, i posa especial èmfasi en el suport del grup, dels iguals. Salts arriscats, llançaments impossibles, vols infinits, són només alguns dels ingredients que l'espectador, sens dubte, no podrà oblidar. És una proposta arriscada i única al nostre país, que, de segur, marcarà la diferència en l'exploració de nous llenguatges. El ritme d'una música trepidant composta excepcionalment per a l'obra, executada en directe, juntament amb la precisió en cada moviment, llançament o salt, conformen una partitura perfecta i donen coherència i sentit a *YOLO*.

YOLO

La companyia

YOLO és una producció del Teatre Escalante de València i l'Excma. Diputació de València, duta a terme per la Compañía Lucas Escobedo. Estrena: 28 de novembre de 2018, al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts de València.

La **Compañía Lucas Escobedo** naix el 2011, després de l'estrena de la seua primera creació en solitari, *Boiiiing*. El seu principal impulsor és Lucas, artista alacantí centrat en el món dels malabars, la interpretació actoral i el teatre de màscares, titelles i objectes. Lucas Escobedo comença la seua formació artística de la mà d'Andrés Hernández i de Mar Navarro (deixeblea directa de Jacques Lecoq). D'ací passa a formar-se amb diferents mestres (Román y Cía, Moshe Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily Protsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandini, Kati Ylä- Hokkala, Maksim Komaro, Lucas Ronga, Francisco Macià), i prossegueix el seu aprenentatge en l'Institut del Teatre de Barcelona, on cursa el recorregut d'Interpretació i Teatre Visual. La seua experiència professional l'ha portat a treballar amb diferents companyies com Tragaleguas Teatro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y Cía, La Societé de la Mouffette, Cía. La Debacle. També

ha participat en distints projectes audiovisuals com *El Conciertazo* de TVE, *Babaclub* de Canal 9, *lo Don Giovanni* de Carlos Saura, *Seven Pets* per a Disney Channel. Amb aquesta experiència acumulada, l'any 2013 decideix començar una nova etapa amb la creació del seu nou espectacle *Habitación 801*, que li ha permés treballar, tant a nivell internacional com a nivell nacional, en alguns dels principals festivals i sales. A més, és director de diferents companyies professionals com Cía Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobacia Mínima o La Trócola Circ, entre altres. Amb aquestes últimes, han guanyat en la seua última producció, *Emportats*, el premi Fetén 2018 al millor espectacle de nit, i han sigut nomenats candidats als premis MAX de les Arts Escèniques com a millor espectacle revelació. En l'actualitat, decideix fer un pas avant i passa a dirigir i assumir la nova producció del Teatre Escalante de València, *YOLO*.

YOLO

artistes

Lucas Escobedo. Actor, artista i director. Les seues especialitats són la interpretació actoral, els malabars, el teatre de màscares, els titelles i la direcció escènica. És mestre d'Educació Musical, va estudiar interpretació en l'escola d'Andrés Hernández i Mar Navarro, i en l'Institut del Teatre de Barcelona, i ha après les seues tècniques circenses de la mà de prestigiosos professionals del circ. Com a malabarista, és especialista en el treball amb cèrcols, maces, pilotes i pilotes de rebot. Ha intervingut en un ampli repertori d'obres teatrals, espectacles de circ i metratges per al cine o la televisió, i ha rebut diversos premis i reconeixements al seu talent i a les seues creacions.

Raquel Molano. Actriu i música. Llicenciada en Interpretació en l'Institut del Teatre. Amplia la seua formació amb Mar Navarro, Christian Atanasiu, CNTC, el Teatre de l'Abadia i el Workcenter de Thomas Richards. Obté el Grau Professional de Piano en el Conservatori de València. També es forma en cant i percussió amb Caro Guiral, Felipe Forastiere i Taller de Músics. En la seua trajectòria professional destaquen projectes com *Rumba*, de la companyia multidisciplinària Mayumana, i el seu treball amb directors com Alberto Velasco, Lino Ferreira, Joan Cusó o Andrés Corchero.

Laia Sales. Actriu i pallsa, camallarga i malabarista especialitzada en contacte. Va ser ballarina d'elit de ball de competició. És una música autodidacta interessada especialment en cant, guitarra i *loop station*. És cofundadora de la companyia Decopivolta Teatre, que es caracteritza per fer espectacles de creació pròpia en els quals predomina l'humor. També ha participat en diferents esdeveniments especials amb el Cirque du Soleil.

Edu Martínez. Artista i instructor de circ, especialista en Cyr Wheel i Fire Contact Staff. Posseeix amplis coneixements tècnics i artístics en malabars, mà a mà i duo en teles aèries. És el principal component de la companyia Spinish, i ha estat involucrat en companyies com Circo Gran Fele, Circo Alaska, EDAE Sergio Alcover. Ha participat en festivals internacionals com Viva Circus Festival 2015 Malaysia, 1st International Juggling Festival 2015 Myanmar, 10th Hungary Juggling Convention i 9th&10th EAAC Edinburgh, entre altres.

Pablo Meneu. Artista de circ, director d'espectacles, professor i *rigger*. Es va formar en el National Center for Circus Arts (NCCA) de Londres, en l'especialització de cintes aèries, i en la Jasmin Vardimon Danse Company en Danse and Physical Theatre. Ha treballat per a diferents companyies com Vaughan Pilikian, SHUNT, Keziah Serreau o Firenza Guidi. És codirector artístic de Circumference Productions (Londres). Ha dirigit diversos espectacles com *On the night of November 28th, Staged* i *The Capricious Exhibitions*. També és professor de cintes aèries, creació i posada en escena, i *rigger*, especialitzat en el disseny i la creació de noves estructures aèries.

Dino. Equilibrista i contorsionista. Gràcies al seu inici en la pràctica del *kung fu* va descobrir com desenvolupar la flexibilitat i com cultivar l'ésser interior. Es va formar en dansa i en arts circenses en l'escola de circ Vértigo, a Itàlia. Va treballar en una companyia de circ i teatre contemporani a Palerm (Itàlia), la seua ciutat natal, i ha participat en nombrosos festivals i esdeveniments com *The Future of Circus* de Lugansk, en el qual va obtindre un segon premi. A més, ha treballat com a solista en l'especialitat de l'equilibriste i la contorsió a Alemanya, Àustria, Suïssa, França, Itàlia i Espanya.

Jana López Apararisi. És artista de circ des dels 14 anys, va fer els seus primers passos en L'Espai de Circ (València). Maneja diferents disciplines circenses, i la seua especialitat són els aeris (cércol, trapezi, etc.). Ha treballat en diferents companyies i espectacles com la Finestra Nou Circ, Circo Gran Fele o Circuba.

"Per a quedar-te on estàs has de córrer el més ràpidament que pugues... i si vols anar a un altre lloc, hauràs de córrer, almenys, dues vegades més ràpidament ."

"¡Oh! Sempre arribaràs a alguna part, va dir el gat, si camines prou."

-Lewis Carroll -

YOLO

valors

Què és YOLO? En *YOLO*, mitjançant diferents disciplines de circ com són les acrobàcies, els malabars, les tècniques aèries o l'humor, es presenten diferents situacions, aparentment impossibles.

L'espectacle integra, a més de les tècniques circenses, musicals i interpretatives, diversos valors que s'han utilitzat com a base per a la seua creació i s'expressen en la seua representació. www.lucasescobedo.com

Valors de l'espectacle

Autoconfiança. La seguretat de saber que aconseguir el que semblava impossible depén només de tu. Aprendre que pots aconseguir tot el que et proposes.

Creativitat. El circ és l'art de fer possible l'impossible. Només cal veure les coses des d'un altre punt de vista. No hi ha límits i només has d'imaginar i posar en pràctica la teua intuïció perquè sorgisquen coses increïbles.

Perseverança. Tindre un objectiu en ment i intentar-lo una vegada i una altra fins que isca. Descobrir que el treball té les seues recompenses és molt fàcil des del circ.

Risc. Canviar la por al risc pel risc controlat i la confiança.

Camaraderia. En un món competitiu, aprendre que els teus companys i companyes et fan millor. Que entre tots, no sols és més divertit, sinó que arribeu més lluny.

Tolerància. Tots els prejudicis queden a un costat. És més important l'aprenentatge, el gaudi i la fascinació que qualsevol odi o rancor.

YOLO

fitxa artística

Producció: Teatre Escalante. Diputació de València

Direcció i idea original: Lucas Escobedo

Ajudant de direcció: Joan Cusó

Direcció i composició musical: Raquel Molano

Intèrprets: Jana López, Edu Martínez, Laia Sales, Plácido Militano, Pablo Meneu, Raquel Molano i Lucas Escobedo

Disseny il·luminació: Juanjo Llorens

Disseny de l'espai sonor: Eduardo Soriano

Disseny d'escenografia: Luis Crespo

Disseny de vestuari: Amaya San Martín

Producció executiva: Producirk

Distribució nacional: Amadeo Vañó – Cámara Blanca

Distribució internacional: Compañía Lucas Escobedo

ACTIVITATS *pedagògiques*

A continuació s'exposen diversos conceptes per a acostar l'alumnat a l'espectacle que veuran. La informació que s'aporta pretén fomentar l'aprenentatge sobre el circ i proporcionar-los coneixements sobre aquest en general i sobre l'espectacle en particular.

Es proposa al professorat compartir el contingut d'aquests apunts perquè l'alumnat conega els termes descrits. I que, abans i després de la visualització de l'espectacle, s'òbriga un col·loqui en classe per a respondre a les preguntes proposades i comentar les impressions i les emocions que els ha transmés l'espectacle.

Abans de veure YOLO:

Saps com s'anomena l'espectacle que veurem?

Has estat alguna vegada en un espectacle de circ?

Quines disciplines de circ coneixes?

T'agrada la música?

Quins instruments coneixes?

Després de veure YOLO:

Has identificat els artistes que hi apareixen?

Quines tècniques de circ s'han emprat?

Quins instruments hi han intervingut?

T'ha agradat? Què t'ha transmés l'espectacle?

Què és el que més t'ha impressionat o sorprés?

“Circ, un espectacle d’il·lusions, rialles i sorpreses. Un lloc on tant xiquets i xiquetes com a adults s’uneixen sense diferència d’edat i posen a prova la seua imaginació.”

- Ángela Romero-

CIRC
concepte

“Hui, el circ contemporani és un circ tan divers i atomitzat com ho són les personalitats dels seus creadors/intèrprets. És una modalitat d’espectacle que, tot i haver posat sempre les tècniques acrobàtiques i d’equilibri al servei dels conceptes i les emocions, en els últims anys experimenta una inclinació creixent cap al minimalisme formal, un minimalisme també consegüent amb l’evidència que, ara com ara, la proesa per la proesa ja no és ni l’objectiu principal dels artistes ni el màxim desig del públic.”

- Jordi Jané -

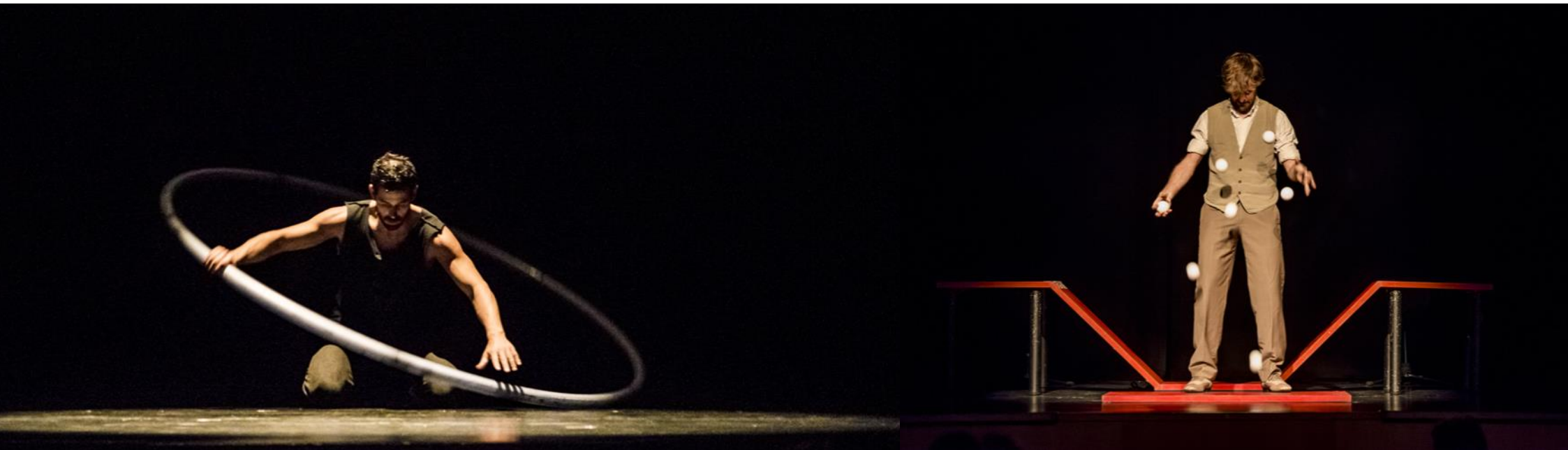
Què és el CIRC?

És un espectacle format per actuacions molt variades en què intervenen acròbates, malabaristes, contorsionistes, equilibristes, escapistes, mags, mims, monociclistes, pallassos, titellaires, tragafocs, tragasables, trapezistes, ventrílocs, xanquers, etc. El circ ha sigut des de sempre una forma clàssica de diversió; la paraula procedeix del

lletí *circus* i designava l’escenari romà on es van originar molts dels números que es poden veure hui en una funció circense. El circ, tal com el coneixem, va aparèixer per primera vegada a Gran Bretanya el 1770, un home anomenat Philip Astley, sergent de cavalleria, va inaugurar a Londres el primer circ modern. Perquè el

públic no s'avorrira amb els números d'equitació, se li va ocórrer afegir altres artistes a l'espectacle i va invitar un pallasso, un acròbata i un malabarista, i van actuar sobre un escenari circular a l'aire lliure i rodejat de tribunes de fusta. En el segle següent l'activitat circense es va estendre a un gran nombre de països. La paraula circ pot designar també el lloc en què es representa l'espectacle circense, que tradicionalment és una carpa mòbil o un amfiteatre permanent. En els espectacles de circ no necessàriament apareixen animals; són nombroses les

ONG de defensa dels drets dels animals, ciutadans i col·lectius sensibilitzats en el tema que no sols critiquen durament el tracte que es dóna als animals que s'utilitzen en alguns circs, sinó que desaproven el fet de traure els animals del seu hàbitat natural contra la seua voluntat, tancar-los i usar-los com a objectes per a entretenir. Per això, fan campanya per a demanar a la gent que no vaja a circs en els quals s'exploten els animals.

CIRC

disciplines i termes

Arts circenses. Arts i tècniques que es donen en un espectacle artístic, que pot incloure acròbates, pallasos, mags, tragafocs i altres artistes.

Acròbata. Persona que, amb risc i una gran habilitat, salta, balla o fa qualsevol altre exercici sobre el trapezi, la corda fluixa, etc., en els espectacles.

Verticalisme. Especialitat d'equilibrisme consistent a fer verticals i equilibris de força.

Monocicle. És un vehicle d'una sola roda i pedals com els d'una bicicleta. Un requisit per a qualsevol monociclista és tindre un bon equilibri i domini del centre de gravetat.

Pallasso (de l'italià *pagliaccio*). És un personatge estereotipat representat comunament amb vestimentes

extravagants, maquillatge excessiu i perruques cridaneres. Generalment la seua funció és fer riure la gent, fer bromes, fer cabrioles i, de vegades, trucs divertits, però també és un actor satíric que es burla de la quotidianitat.

Malabarisme. Per malabarisme o jocs malabars s'entén l'art de manipular i executar espectacles amb un o més objectes alhora, voltejant-los i mantenint-los en equilibri o llançant-los a l'aire alternativament, generalment sense deixar que caiguen a terra. Els malabars es coneixen per la seua dificultat i bellesa visual, i és necessària una certa habilitat psicomotriu per part de la persona que els fa, la qual s'anomena malabarista. Per a dur-los a terme, el malabarista utilitza diverses parts del cos, principalment les mans, però també els peus, els

braços i/o el cap. Els jocs malabars són unes de les atraccions clàssiques del circ, i entre els joguets més coneguts que permeten realitzar-los estan els següents: boles de malabars, pilotes de rebot, maces, cercols o anells, diàbolo, carioques, etc.

Malabarisme de contacte (en anglés, *contact juggling*).

És una forma de manipulació d'un objecte que se centra en el moviment d'aquest, com ara boles en contacte permanent amb el cos. Té poques coses en comú amb «llançar» del malabarisme, perquè generalment implica la implantació d'una o més boles completament

transparents en les mans i els braços per a crear il·lusions visuals, com la d'una bola fixa en l'espai.

Titellaire. Persona que maneja els titelles o fa espectacles de titelles o marionetes.

Teles aèries. Aparell aeri consistent en una peça de teixit sintètic normalment proveït d'una certa elasticitat, aproximadament d'entre 8 i 12 m de llargària i 1,5 m d'amplària, suspès per la meitat fins al sòl, que l'acròbata aeri utilitza per a fer figures d'acrobàcia aèria.

Cércol aeri. Aparell aeri consistent en una peça circular metàl·lica de diàmetre variable suspesa per un o dos punts, que l'acròbata aeri utilitza per a fer figures d'acrobàcia aèria. En el cercol aeri es poden executar moviments estàtics, de balanceig o de rotació.

Trapezi volant. Aparell aeri consistent en una barra suspesa en els seus extrems per dues cordes o dos cables.

Cintes aèries (*aerial straps*). Aparell aeri consistent en dues cintes independents, generalment de fibra sintètica, d'uns 3 cm d'amplària i diversos metres de longitud, suspeses verticalment d'una placa de metall i

sovint acabades en forma d'ansa, que l'acròbata aeri utilitza per a fer figures diverses.

Música. La música (del grec: μουσική [τέχνη])

mousikē [téchnē] «l'art de les muses»), segons la definició tradicional del terme, és l'art d'organitzar sensiblement i lògicament una combinació coherent de sons i silencis utilitzant els principis fonamentals de la melodia, l'harmonia i el ritme, mitjançant la intervenció de complexos processos psicoanímics.

Instrument musical. Objecte compost d'una o diverses peces disposades de manera que servisca per a produir sons musicals.

Dansa *gumboot* o *gumboots*. És una dansa africana executada per uns ballarins que porten unes botes d'aigua, també conegudes com «botes Wellington». A Sudàfrica aquestes botes reben la denominació *gumboots*. Les botes poden ser adornades amb cascavells, perquè sonen quan els ballarins xafen el terra.

Aquests sons constituïen una sèrie de codis o avisos diferents per a comunicar alguna cosa a una altra persona situada a poca distància.

Percussió corporal. És una disciplina que crea sons i ritmes usant únicament parts del cos. Està present en nombroses tradicions, cultures i folklore de molts països.

Contorsionisme. És la pràctica de diversos exercicis (o contorsions) en els quals persones amb una gran elasticitat i/o flexibilitat (contorsionistes) adopten certes postures d'enorme dificultat i pràcticament impossibles per a la gran majoria de les persones; l'essència d'aquestes postures radica fonamentalment en doblegar

les articulacions en sentit invers amb facilitat, doblegar les extremitats de manera inusual, o bé prolongar el marge dinàmic del seu moviment natural.

Roda Cyr. Especialitat circense consistent a executar figures, desplaçaments i acrobàcies amb una roda Cyr: un aparell que disposa d'una anella metàl·lica, el diàmetre de la qual fa 10 cm més que l'acròbata, que

s'utilitza per a executar figures i acrobàcies mentre està en moviment.

(Fonts: El Termcat, Wikipedia i Associació Donyet Ardit, entre altres).

www.lucasescobedo.com
info@lucasescobedo.com