

2017

El universo en un hilo

Museo TACEC, La Plata. Argentina

—

Ópera en tres cuadros y dos intermedios.

Mefistófesles: (...) En realidad, comparo yo la fábrica de los pensamientos con un telar, en el que a un golpe de pedal muévense mil hilos, suben y bajan las devanaderas y corren invisibles cabos, y un golpecito solo fragua miles de combinaciones (...)

Fausto (..) Lo natural en las mujeres es tan parecido al arte! (...),
Goethe, Fausto.

La dramaturgia se origina en la escritura del poema visual *Jaquard sobre el cuerpo* escrito por Marina De Caro, que expone y desarrolla la idea del trabajo no alienado, del trabajo creativo como espacio para la construcción de utopías; la utopía como un pensamiento operativo y activo reivindicado, en esta obra, en las voces de 3 figuras femeninas: Ofelia, Melisande y Margarita.

Este proyecto deja que estas figuras icónicas, de la ópera y la literatura, se manifiesten en su dimensión poética, utópica, y política. Cada una de ellas estará representada en cada uno de los cuadros de esta obra.

Como artista visual, elegí para esta propuesta el lenguaje de la ópera con la intención de trabajar la dimensión sonora del cuerpo, el cuerpo como caja de resonancia.

MELISANDE
1er cuadro.

ENTREACTO

OFELIA
2do cuadro.

9

ENTREACTO

5' de oscuridad. Se escucha el texto en canto.

MARGARITA
3er acto.

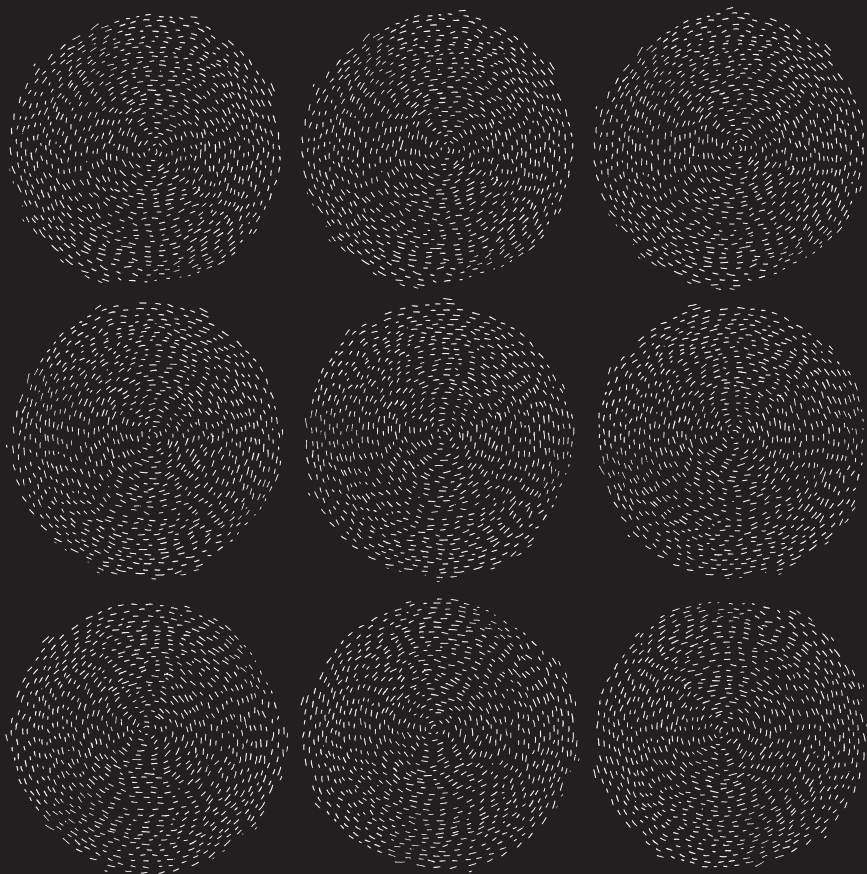

CATÁLOGO EL UNIVERSO EN UN HILO

El universo en un hilo

MARINA DE CARO

TACEC AGOSTO 2017

Marina De Caro (Mar del Plata, 1961) es una de las artistas argentinas más influyentes de su generación. Su trabajo, una práctica que avanza a través de la pintura, la escultura, la instalación, la performance y la pedagogía, ha vuelto a todos esos medios expresión de la condición del cuerpo y, a éste, de la condición de humana. Los estados físicos o formas en que se nos revelan sus obras -expandidas, elevadas, caídas, contraídas, desmesuradas, livianas, llenas, rígidas, blandas, envolventes, divisorias- canalizan una necesidad de expresión de esos cuerpos y expresan una lucha continua contra aquello dado, literal y simbólicamente, desde la gravedad a las definiciones o los roles. Sus trabajos, sin embargo, demuestran que por sobre esas condiciones limitantes de la materialidad y la ley, el poder de la expresión es superador: lo que construye Marina son expresiones de deseo de y para nuestros cuerpos.

Con El universo en un hilo, De Caro busca vincular la materialidad de su trabajo -en el que el acto de tejer y el volumen tejido han sido siempre protagonistas- al campo inmaterial de la sonoridad, una sonoridad que sólo resulta, sin embargo, de la activación de ese cuerpo que a su vez es estimulado por sus ideas, sus saberes y su imaginación. Este vínculo infinito entre lo corpóreo y lo incorpóreo, entre el pensamiento y la acción, entre lo técnico y lo poético, lo real y lo utópico, articula la trama de esta puesta.

Para Lucas Hernán Villalba, cuya participación hizo posible el inicio de esta utopía.

El universo en un hilo nace de un poema visual y de su lectura: una acción que da pie a la experiencia del cuerpo como caja de resonancia y que termina conjugando imagen, sonido, musicalidad y movimiento.

El poema se propone como una ópera en tres cuadros y dos intermedios. Su comienzo nos ubica en un taller de tejido que se devela como un espacio de pensamiento y de creación a partir del saber femenino y de la imaginación. Las instrucciones de tejido, la propia sonoridad del trabajo, el mundo de las pequeñas acciones que se llevan adelante en la producción de las piezas van poco a poco manifestando su dimensión poética y utópica y, en su claridad y minuciosidad productiva, se develan como un vasto y reflexivo programa de pensamiento operativo para la acción. Una acción que se reivindica en las voces de Ofelia, Mélisande y Margarita -figuras clásicas de la tradición operística- permitiendo, a su vez, que ellas se muestren ya no como figuras sumisas, que esperan y sufren por amor, sino en su dimensión creativa y hacedora, como figuras poéticas, políticas y utópicas, como constructoras de sentido con la capacidad para que sus actos pongan en marcha una transformación.

Las líneas del dibujo, de la escritura y las que dibujan las lanas e hilos en el acto del tejido -por la manera en que ocupan y se extienden sobre el cuerpo y en el espacio- se convierten en esta representación en manifestación de la voz, en canal de comunicación y, así, en la posibilidad para que el saber femenino, el de la imaginación e incluso el de la intimidad sea compartido, se vuelva público. La voz expande además el cuerpo y su representación: su sonido y su vibración se dilata y difunde en el entorno mediante los ritmos del trabajo, que encuentran así una dimensión expansiva e inmaterial.

El trabajo, el saber y las utopías: construcciones permanentes, tan poéticas como operativas.

Marina De Caro

El universo en un hilo

MARINA DE CARO

Ópera en tres cuadros
y dos intermedios

Mefistófeles: (...) En realidad, comparo yo la fábrica de los pensamientos con un telar, en el que a un golpe de pedal muévense mil hilos, suben y bajan las devanaderas y corren invisibles cabos, y un golpecito solo fragua miles de combinaciones (...).

Goethe, *Fausto*.

Introducción: *Elementos de un taller*

pun.....S

Hilo, el hilado

Un ovillo de cabo rabo

Lazada

Lazaaaaaaaaaaaaaaaaada, disminuciones y aumentos

Costuras en blanco

Lí.n.e.a.s.p.u.n.t.e.a.d.a.s

Un ovillo de cabo a rabo

Un ovillo sin punta

Un agujero negro

Punto musgo

Tejidos sin nombre

Vainilla

Marañas

Montes de ropa

Puntos sueltos

Arañas

Un grupo de desanudadoras y creadoras de círculos

La importancia de desanudar

Medidas y movimiento

Agujas larguísimas

Agujas curvas

Agujas mínimas

Agujeros invisibles

Roturas-costuras-arreglos

Polvo de alfiler

Pliegue al filo del hilo

El vuelo de la tiza

El hilo

El universo en un hilo nació como propuesta para la Bienal de Lyon del 2010, curada por Victoria Noorthoorn. La intención del proyecto fue explorar una dimensión del cuerpo que aún no había trabajado: la sonoridad, el cuerpo como caja de resonancia. Ese fue el disparador para empezar a pensar en esta "ópera". El proyecto para la bienal se transformó en una obra escultórica y la "ópera" quedó como un desafío para desarrollar en el tiempo. No lo abandoné y, muy lentamente, fui trabajando con insistencia.

La primer persona que apoyó mi iniciativa fue Lizzie Weisse, regie y maestra titular de técnicas de actuación y práctica escénica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, a quien pedí su mirada sobre el proyecto para poder evaluar si lo que estaba imaginando en diálogo con la ópera como género era posible, siempre considerando la distancia de quien visita un lenguaje desde una perspectiva ajena, como lo son las artes visuales. A través de Lizzie, llegué a Lucas Hernán Villalba: el primer cantante que muy generosamente se reunió conmigo semanalmente durante un año y cuya voz fue la primera que escuché cantando estos textos. Los dos solos comenzamos a preparar un plan de trabajo y, de estos encuentros, resultaron numerosas grabaciones. Alejandra Aguado y Solana Molina Viamonte, que llevan adelante la organización independiente Móvil, dedicada a la experimentación en arte contemporáneo, acogieron este desafío dentro de su programa. Con su seguimiento y apoyo y el de algunos coleccionistas logré empezar a ensayar con el músico Jorge Haro y Natalia Di Cienzo (actriz), Liza Casullo (cantante) y Victoria Barquiza (música). Durante muchos meses trabajamos y logramos avanzar en equipo con la sonoridad y visualidad de esta propuesta. Luego presentamos este material a Cynthia Edul, directora del TACEC, Centro Experimental del Teatro Argentino de La Plata, quien se entusiasmó con el proyecto y fue así el eslabón que nos permitió

terminar de conformar un increíble equipo de trabajo y de materializar el proyecto como obra total al invitarnos a estrenarlo este agosto aquí. Infinitas gracias entonces a todos los que fueron hilando esta posibilidad con su colaboración y participación y en especial al TACEC por acoger el proyecto en su programación 2017.

Gracias

Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez
Agustina Blaquier
Alejandra Aguado
Alejandro Tantanian
Andrés Brun y Juan José Cattaneo
César Sesio
Cynthia Edul
Fabián Wagmister y Dara Gelof
Jorge Haro
Larisa Andreani
Lisa Casullo
Lizzie Weisse
Lucas Hernán Villalba
Lucila y Jeff Hoberman
Mario Rodríguez Traverso
Natalia Di Cienzo
Roberto y Miriam Álvarez
Ruth Benzacar Galería de Arte
Silvana Franzetti
Solana Molina Viamonte
Victoria Inés Barquiza
Victoria Noorthoorn

**El universo
en un hilo**

DIRECCIÓN, GUIÓN, VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA

Marina De Caro

DIRECCIÓN MUSICAL

Luciano Azzigotti

LUZ

Karina Peisajovich

COREOGRAFÍA

Marina Giancaspro

MAQUILLAJE

Jazmín Calcarami

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Juan Pablo Galimberti

ASISTENTE DE VESTUARIO

Laura Renzullo

ASISTENTE DE ESCENOGRAFÍA

Ivan Rosler

EN ESCENA

Liza Casullo CANTANTE

Natalia Di Cienzo ACTRIZ

Esteban Bone Gapari CANTANTE

Victoria Inés Barquiza FLAUTA

Gabriela Czerednikow ARPA

Alejandro Becerra VIOLONCHELO

Roberto Maqueda Domínguez PERCUSIÓN

Víctor Lincoln Barceló-Suárez PERCUSIÓN

Adrián Llano MAESTRO PREPARADOR

Carolina Di Paola COPISTA

Agustín Salzano INGENIERO DE SONIDO

**Autoridades
Provinciales**

GOBERNADORA

María Eugenia Vidal

VICEGOBERNADOR

Daniel Salvador

MINISTERIO DE GESTIÓN CULTURAL
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTRO DE GESTIÓN CULTURAL

Alejandro Gómez

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL

Rocío Irala y Hernández

Teatro Argentino

DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO

Martín Bauer

DIRECTORA DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y CREACIÓN

Cynthia Edul

TACEC
teatro argentino
centro de experimentación y creación

**Buenos Aires
Provincia**

Proyecto seleccionado por el
Programa Plataforma Futuro

Móvil

Ministerio de Cultura
**Presidencia
de la Nación**